

Методика выполнения упражнений в системе обучения вокалу

Чжан Синлэй

Магистр

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

Qingwei@mail.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 08.11.2023

Принята 23.12.2023

Опубликована 15.02.2024

УДК 78.087.2

DOI 10.25726/p3808-1681-0334-g

EDN VESUAC

ВАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HB EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

В статье представлено описание значимости и методов проведения распевок в обучении вокалу. Целью статьи является анализ существующих и используемых в образовательном процессе методик выполнения упражнений в системе обучения вокалу. Для достижения указанной цели последовательно решаются следующие задачи: изучить понятие и сущность распевки как разновидности упражнений в системе обучения вокалу, исследовать методику правильного выполнения упражнений в системе обучения вокалу для обеспечения эффективности образовательного процесса, проанализировать особенности применения методики выполнения упражнений в системе обучения вокалу иностранных студентов. Распевка является специальным упражнением для подготовки голоса перед выступлением, а выбор упражнений должен соответствовать виду и задачам обучения. Автор предлагает использовать универсальные приемы и рекомендации для улучшения голосовой техники, при этом оставляя пространство для индивидуального стиля преподавателя. В статье описываются различные приемы и рекомендации для эффективного выполнения упражнений, включая правильную вокальную стойку, настройку дыхания, управление потоком воздуха и артикуляционным аппаратом. Особое внимание уделяется подготовке голосового аппарата перед пением и техникам для достижения качественного звучания, диапазону, дыхательной опоре, кантилене, различным вокальным техникам и активному посылу звука. Упражнения помогают развить различные аспекты вокального мастерства, такие как регистры, гласные, середину и верхний диапазоны, филирование звука, скачки интервалов и плавность переходов между нотами. На основании представленного исследования автор делает вывод о том, что выполнение распевок помогает вокалистам достичь вокального тонуса, подготовиться к выступлениям и развить свои профессиональные навыки в области вокала.

Ключевые слова

обучение, музыкальное образование, вокал, методики, упражнения, распевки.

Введение

Вокальное искусство олицетворяет собой уникальное сочетание таланта, мастерства и техники, которые формируются через систематическое обучение и тренировки. Центральным элементом этого обучения является методика выполнения упражнений в системе обучения вокалу. Данный аспект играет ключевую роль в развитии голоса, техники исполнения, артикуляции и выразительности вокалиста. В

данной статье будет рассматриваться правильного подхода к выполнению упражнений в системе обучения вокалу, а также определим основные принципы, которые могут помочь достичь оптимальных результатов в развитии вокальных навыков и профессионального мастерства в области вокального искусства.

Материалы и методы исследования

Материалом для исследования послужили методики обучения вокалу, используемые в них распевки и системы упражнений, направленные на формирование необходимых вокалисту навыков при обучении пению на родном и иностранном языках. Методами исследования стали методы анализа, синтеза, сравнения.

Результаты и обсуждение

Распевка представляет собой специальное упражнение для подготовки голоса певцов перед выступлением, при этом понятие «распевки», по мнению В.П. Сраджева, следует отграничивать от термина «вокальное упражнение» (Сраджев, 2021). При подборе материала для распевки в рамках обучения вокалу педагогу важно учитывать распределение упражнений по виду и задачам. Упражнения выбираются по своему вкусу и подходят для разного уровня подготовки. Напоминания и рекомендации в тексте существующих и описанных в настоящее время методик универсальны, чтобы не вмешиваться в индивидуальный стиль преподавателя. Распеваться следует ежедневно, с чувством выразительности.

Рекомендуется компоновать вокальные упражнения по своему удобному порядку и менять его, чтобы избежать привыкания. Пение распевки может осуществляться в разных тональностях или по полутонам. Внутри упражнений используются различные приемы, такие как замена гласных букв, замена гласных на слоги, смена мелодической линии, ритма, темпа, динамики звучания, а также эмоциональная подача и удлинение мелодии.

Юй Пин подчеркивает необходимость подготовки к выполнению упражнений: для качественного воспроизведения звука важно правильно выстроить вокальную стойку, предпочтительный тип дыхания и умение управлять потоком воздуха (Пин, 2021). Необходимо находить устойчивую певческую опору, контролировать дыхание и обращать в звук каждую частицу выдыхаемого воздуха. Важно также расслабить лицо, рот и подбородок, формировать вокальную улыбку, держать полувздох и управлять артикуляционным аппаратом. Рекомендуется проводить тренировки на средней громкости для избежания зажатия гортани.

Перед началом пения вокалисту необходимо сформировать звук, представляя, как он хочет петь и какие действия для этого нужно предпринять. Необходимо скоординировать все вокальные компоненты – мозг, артикуляционный аппарат, дыхательную мускулатуру, резонирующие полости и гортань для достижения качественного звучания. Перед началом пения следует разогреть голосовой аппарат, настроиться и собраться, аналогично тому, как балерины или спортсмены разминаются перед выступлением.

Цель выполнения упражнений в системе обучения вокалу – достичь вокального тонуса и мобилизовать голосовой аппарат. Для этого лучше использовать легкие упражнения с уже известными мотивами или речевые распевки, чтобы подготовить ротовые мышцы к работе. В вокале важно развивать ощущение дыхательной опоры и кантилену – связанное, плавное и непрерывное звучание. Необходимо уметь соединять разные гласные, сглаживать регистры, укреплять середину диапазона и овладевать музыкальными штрихами, например, *legato* и *staccato*. Особое внимание следует уделять активному посылу звука, что, как отмечает А. Пиляев, будет способствовать развитию исполнительских способностей (Пиляев, 2016).

Выполнение упражнений в системе обучения вокалу помогает овладеть филированием звука, то есть умением изменять громкость звука от тихого к громкому и обратно, сохраняя качество звучания. При этом необходимо поддерживать собранный звук в высокой позиции и правильно атаковать первый звук в упражнениях. Также обучающемуся вокалисту стоит работать над расширением диапазона,

овладением верхним регистром и формированием высокой позиции звучания, используя быстрые распевки для развития свободы пения без напряжения (Сраджев, 2022).

Упражнения с скачками-интервалами, в том числе октавными, способствуют освоению верхнего регистра. При пении интервалов важно широко мыслить верхнюю ноту при движении вверх и узко подтягивать к верхней при движении вниз. При выполнении упражнений в системе обучения вокалу педагог должен демонстрировать обучающемуся ключевую роль плавности перехода от ноты к ноте и мысленной подготовке каждого звука без изменений в работе гортани.

Выполнение упражнений в системе обучения вокалу помогает работать над интонацией: при этом обучающемуся необходимо найти высокую позицию, которая способствует правильному «подтягиванию» интонации, что особенно важно на первоначальном этапе обучения (Архипенко, 2023). Очень полезными для указанной цели являются хроматические упражнения и мажорные терции. Также важно развивать технику беглости, которая делает гортань упругой и гибкой. Упражнения с мелкой техникой помогают развить возможность исполнения мелизмов и трелей, а спокойная гортань и постепенное усложнение упражнений помогут освоить беглость голоса. При работе над этими упражнениями необходимо следить за точностью интонации вокалиста и четкостью посылов обучающегося.

Пение подобно продленной речи, поэтому важно хорошо контролировать разговорную речь, особенно это касается для иноязычных вокалистов, которые получают вокальное образование не в своей стране. По мнению П.А. Рословой, скороговорки помогают развить артикуляцию и ритм и могут быть полезны не только в обучении актеров, но и вокалистов (Юй, 2022).

Логические центры важны для передачи смысла текста. Техника беглости развивает упругость гортани и способность к легкому переходу между звуками. Работа артикуляционного аппарата и произношение слов близко к губам и языку улучшают звучание. Скороговорки помогают улучшить интонацию и плавность звучания. Правила произношения по согласным и гласным важны для четкого и яркого звучания слов (Рослова, 2022).

Можно выделить четыре уровня организации для характеристики речевых свойств, необходимых для понимания сущности указанных упражнений: субстанция, функция, форма, и фигура. Особенность субстанции заключается в том, что она нематериальна, полиморфна и обладает исключительной пластичностью: это примитивный звуковой поток голоса, подчиняющийся генеративной телесности, плод синергии анатомических органов, фонации и взаимосвязанных физиологических механизмов. По мере своей «историчности» эта субстанция, изначально заложенная только в человеке как биологическом существе, будет гуманизироваться, дифференцируясь в соответствии с двумя определенными функциями, которые, в свою очередь, будут распределяться в различных пропорциях в пределах трех основных форм: говорящий, поющий, кричащий голос и другие пре- или паравербальные формы (смех, плач, вздохи и все звуки во рту).

Среди этого разнообразия можно узнать несколько выразительных фигур – интенсивность, высоту тона, акцент, ритм, вариацию, просодию, интонацию и т.д., статус которых важен для восприятия сигналов риторической модальности чисто речевой сущности. Используя двойной инструментарий, метапсихологический и семиотический, можно перекрестно пересечь исходный функциональный дуэт, чтобы вывести из него предварительное предубеждение против вокальности, изложенное в следующих двух сериях аксиоматических положений:

– с метапсихологической точки зрения голос, звуковая сигнатура субъекта, является маркером идентичности; в силу своей фонетической функции он является метонимом существа, в котором закрепляется его нарциссическая трофическая основа. Речь идет о том, что на семиотическом уровне будет называться парадигматической речевой осью, основанной, как и в случае с собственно языком, на принципе синхронности;

– голос, воплощение аффекта в речи, представляет собой оператор субъективности; по своей фонетической функции он является метафорой влечения, источник энергии которого он улавливает. Семиотически симметрично выделяется синтагматическая речевая ось, которая, в свою очередь, подчиняется принципу диахронии (Сраджев, 2023).

Пространственно-временные характеристики голоса при выполнении упражнений в ходе обучения вокалу определяются следующими тезисами: пространство обволакивает время, а время расширяет пространство. Эта формулировка, объединяющая два его компонента в квази-континуум, проливает свет на дуализм вокальных функций, пройдя его в двух ортогональных векторных направлениях: с одной стороны, в направлении по оси абсцисс, во временном чтении мелодии и ритма, вдоль синтагматической оси, через которую проходят импульсные волны, а с другой стороны, в направлении, в котором они воспроизводятся. в упорядоченном смысле – пространственное прочтение гармонии в соответствии с парадигматической осью, вокруг которой смыкается нарциссическая арматура (Ду, 2019).

Таким образом, можно определить парадигмосинтагматический ориентир вокалиста как систему отсчета, несущую базовые координаты пространства-времени, способные сами по себе наделять это сцепное устройство атрибутами первичного структурного организатора и организатора развития голоса, на котором насаждается родовой дуализм нарциссизма в естественном состоянии, поддерживающем вокализм в качестве узко бином идентифицирующей и субъективирующей функций вокальности.

Метафорометонимическое колебание, со своей стороны, будет обозначать второй, гораздо более сложный пространственно-временной курсор, который будет появляться только на другом конце голосовой цепочки, отделенный от начального парадигмосинтагматического ограничения двумя промежуточными ступенями (Сраджев, 2022). На этом основании можно говорить о том, что если парадигмосинтагматический ориентир и метафорометонимическое колебание образуют двойной общий знаменатель для голоса и языка, с другой стороны, в том, что касается соотношения между этими двумя последними, явное превосходство первого, которое возводит его в ранг естественного предшественника второго, позволяет предположить, что это действительно матрица голоса формирует речь, а не наоборот. И если в каком-то другом порядке онтологического конструирования можно было полагать, что бессознательное структурировано как язык, следует также воздержаться от противоположного мнения, что этот же язык будет главенствовать над голосом, предшествующим речи, поскольку это, по сути, и есть язык (Колбасова, 2017). Отчасти это связано с тем, что он зарождается, но, тем не менее, не пренебрегает существованием на другом уровне явлений, ретроактивных от последнего к последнему: речь идет как о количественном направлении первичного речевого потока, так и о его качественной дифференциации, которые необходимы для того, чтобы он мог вписаться в языковой формат речи, но, вероятно, не без того, что голос сам ранее формировал и создавал последнее на протяжении всей человеческой жизни. При обучении вокалу иностранных студентов педагог должен учитывать представленные выше тезисы для обеспечения наибольшей эффективности обучения.

Для выполнения упражнений в системе обучения вокалу нужно подбирать те упражнения, которые подходят или нравятся вокалисту. Педагог может не советоваться с вокалистом по поводу подбора упражнений, но должен учитывать индивидуальные особенности обучающегося, его возможности и предпочтения. Перед началом тренировочной программы следует медленно изучать материал, учитывая рекомендации ко всем упражнениям (Чжан, 2021).

Каждое упражнение в системе обучения вокалу требует своей подготовки. Если по определенным причинам обучающийся не может петь какие-то ноты, следует пропускать несколько тональностей. При непосредственном исполнении упражнений важно следить за позицией голоса и артикуляцией. Обучающийся должен одновременно беречь гортань и петь активно, с душой, тренируясь на разных гласных и сочетаниях гласных, контролируя ровность и связанность звучания. Между означающим и означаемым в языковом знаке существуют взаимоотношения, которые устанавливают и фиксируют его соотношение значений. Следовательно, нельзя найти эквивалентного формального соответствия в отношении связи, которая связывает озвучиваемое с озвученным, для того, что скорее относится к значению из гласного знака.

Тем не менее существует еще одно довольно близкое отношение, прочно удерживающее два своих компонента под знаменем неопубликованного общего референта и осуществляющее соединение идентифицирующей отличительной части гласного знака с его субъективирующей частью, несущей завуалированный смысл аффектов. Референт языкового знака чаще всего отсылает к объекту или,

чтобы выразить его более динамичным синтаксическим способом, к комбинаторике наличия его в сопряженных действиях; его расшифровка обеспечивает значение, значение слова, которое достигается с помощью языка. По существу, этот процесс представляет собой немедленное контекстное декодирование на простом слуху. Возможно, с другой стороны, станет более очевидным, что референт гласного знака, со своей стороны, может быть настроен только на один предмет или, если кто-то предпочитает, на становление через него бытия в его последовательных состояниях; его расшифровка шаг за шагом восстановит значение, в котором он находится (Сраджев, 2021).

В данном случае остается вопрос: можно ли в большей степени объективировать референта гласного знака, существуют ли, в частности, общие универсалии гласных, из которых каждый субъект возник бы как один из их бесчисленных хранителей и от которых ему взамен были бы предоставлены расширенные возможности переводчика/устного переводчика, точно меньшие, чем у других, сосредоточенные на своей единственной субъективности во всем, что касается чувств сообщений, циркулирующих в интервокальности. Указанная тематика требует продолжения исследования заявленной проблемы.

Заключение

Выполнение упражнений в системе обучения вокалу имеет важное значение для развития интонации и голосовой техники певцов. Хроматические упражнения, мажорные терции, техника беглости, упражнения с мелкой техникой и скороговорки помогают развить гибкость голоса, точность интонации и четкость посылов при исполнении. Контроль разговорной речи, особенно для иноязычных вокалистов, помогает улучшить произношение и интонацию, а работа над артикуляцией и ритмом способствует лучшему звучанию. Для эффективной работы над интонацией и плавностью звучания вокалистам важно уметь контролировать речевые свойства на различных уровнях организации.

Голос является маркером идентичности субъекта и оператором субъективности, а различные символы и функции голоса конструируют различные аспекты восприятия и смысла речевых высказываний. Использование метапсихологического и семиотического подходов помогает анализировать и понимать взаимосвязь между голосом, речью, идентичностью и выражением эмоций в исполнительском искусстве. Пространственно-временные характеристики голоса при выполнении упражнений в системе обучения вокалу описываются тезисом о взаимосвязи пространства и времени, которые играют ключевую роль в дуализме вокальных функций.

Голосовая функция обозначает два векторных направления: воспроизведение голоса во времени и прочтение гармонии в пространстве, опирающееся на координаты пространства-времени как базовый сцепной элемент. Парадигмосинтагматический ориентир является системой отсчета для вокалиста, позволяющей наделять прочтение и развитие голоса первичными структурными организаторами. Педагог при обучении вокалу иностранных студентов должен учитывать вышеупомянутые тезисы для повышения эффективности обучения, а также выбирать упражнения, учитывая индивидуальные особенности и предпочтения учащегося.

Также для успешного выполнения каждого упражнения в обучении вокалу необходима соответствующая подготовка. Если обучающийся испытывает трудности с определенными нотами, может быть целесообразным пропустить несколько тональностей. В процессе непосредственного исполнения упражнений важно следить за позицией голоса и артикуляцией, а также бережно относиться к гортани, петь активно и с душой, контролируя ровность исполнения и связанность звучания.

При этом стоит учитывать, что между означающим и означаемым в языковом знаке существуют взаимоотношения, которые определяют соотношение значений. Референт языкового знака может быть настроен на объект или становление через него бытия, а расшифровка его обеспечивает значение слова. Поэтому вопрос о возможности объективации референта гласного знака и наличии общих универсалий гласных требует дальнейших исследований и продолжения работы над этой проблематикой в области вокального искусства.

Также стоит учитывать, что перед началом тренировочной программы необходимо тщательно изучить материал и рекомендации к упражнениям, соблюдая ритм и ход тренировок для достижения наилучших результатов в обучении вокалу.

Список литературы

1. Архипенко С.В. Вокальные упражнения и подготовка голосового аппарата певца // Перспективные направления развития современного образования. М., 2023. С. 14-18.
2. Ду Х. Экспериментальная программа для самостоятельной работы вокалиста в Институте музыки университета Цзямусы (КНР) // Музыкальная культура глазами молодых ученых. СПб, 2019. С. 167-171.
3. Колбасова Р.В., Арсенова Н.В. Пение в речевой позиции: особенности вокальной методики Сета Риггса // Музыкальное искусство и наука в современном мире: теория, исполнительство, педагогика. 2017. С. 263-270.
4. Пиляев А. О некоторых приемах и методах развития исполнительских способностей // Культура: теория и практика. 2016. №1(10). С. 8.
5. Пин Юй. Подготовка вокального аппарата к занятиям как проблема обучения певца // Проблемы музыкальной науки. 2021. №2(43). С. 127-138.
6. Рослова П.А. Роль вокально-пластических упражнений на уроках по сольному пению у студентов актеров // Музыкальная культура и образование: Инновационные пути развития. Ярославль, 2022. С. 132-135.
7. Сраджев В.П. К вопросу о функциональном разграничении «распевок» и «вокальных упражнений» // Культурно-образовательная среда: современные тенденции и перспективы исследований. Белгород, 2021. С. 272-275.
8. Сраджев В.П. Начальная подготовка голосового аппарата вокалиста // Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации. Ростов-на-Дону – Таганрог, 2022. С. 55-65.
9. Сраджев В.П., Цзы Е. Подготовка певческого аппарата к вокальному занятию // Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики. Белгород, 2021. С. 376-381.
10. Сраджев В.П. Функциональные возможности распевок в вокальных занятиях // Музыкальная академия. 2022. №3(779). С. 172-185.
11. Сраджев В.П., Юй Ч., Ян Ц. Самостоятельные занятия в области вокально-технического развития в начальный период обучения вокалиста // Проблемы и перспективы совершенствования начального периода обучения академическому пению. Белгород, 2023. С. 79-86.
12. Чжан Х. Преодоление интонационных трудностей при работе с любительскими хоровыми коллективами в Китае // Университетский научный журнал. 2021. № 64. С. 165-173.
13. Юй П. Освоение распевок в начальный период обучения певца // Культурно-образовательная среда: современные тенденции и перспективы исследований. Белгород, 2022. С. 230-234.

The methodology of performing exercises in the vocal training system

Zhang Qingwei

Master

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University

St. Petersburg, Russia

Qingwei@mail.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 08.11.2023

Accepted 23.12.2023

Published 15.02.2024

UDC 78.087.2

DOI 10.25726/p3808-1681-0334-g

EDN VESUAC

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

The article describes the importance and methods of conducting chants in vocal training. The purpose of the article is to analyze the existing and used methods of performing exercises in the vocal training system in the educational process. To achieve this goal, the following tasks are consistently solved: to study the concept and essence of chanting as a type of exercises in the vocal training system, to investigate the methodology for the correct performance of exercises in the vocal training system to ensure the effectiveness of the educational process, to analyze the features of the application of the methodology of performing exercises in the vocal training system for foreign students. Singing is a special exercise for preparing the voice before performing, and the choice of exercises should correspond to the type and objectives of the training. The author suggests using universal techniques and recommendations to improve voice technique, while leaving space for the individual style of the teacher. The article describes various techniques and recommendations for effective exercise, including proper vocal stance, breathing adjustment, air flow control and articulation apparatus. Special attention is paid to the preparation of the vocal apparatus before singing and techniques to achieve high-quality sound, range, respiratory support, cantilena, various vocal techniques and active sound sending. Exercises help to develop various aspects of vocal mastery, such as registers, vowels, mid and upper ranges, sound milling, interval jumps and smooth transitions between notes. Based on the presented research, the author concludes that performing chants helps vocalists achieve vocal tone, prepare for performances and develop their professional skills in the field of vocals.

Keywords

training, musical education, vocals, techniques, exercises, chants.

References

1. Arkhipenko S.V. Vocal exercises and preparation of the singer's vocal apparatus // Promising directions for the development of modern education. M., 2023. pp. 14-18.
2. Du X. Experimental program for the independent work of a vocalist at the Institute of Music of Jiamusi University (China) // Musical culture through the eyes of young scientists. St. Petersburg, 2019. pp. 167-171.
3. Kolbasova R.V., Arsenova N.V. Singing in a speech position: features of Seth Riggs' vocal technique // Musical art and science in the modern world: theory, performance, pedagogy. 2017. pp. 263-270.
4. Pilyaev A. On some techniques and methods of developing performing abilities // Culture: theory and practice. 2016. № 1(10). p. 8.
5. Ping Yu. Preparing the vocal apparatus for classes as a problem of teaching a singer // Problems of musical science. 2021. № 2(43). pp. 127-138.
6. Roslova P.A. The role of vocal and plastic exercises in solo singing lessons for students of actors // Musical culture and education: Innovative ways of development. Yaroslavl, 2022. pp. 132-135.
7. Sradzhev V.P. On the issue of the functional differentiation of «chants» and «vocal exercises» // Cultural and educational environment: modern trends and research prospects. Belgorod, 2021. pp. 272-275.

8. Sradzhev V.P. Initial training of the vocalist's vocal apparatus // Musical and artistic education in the modern world: traditions and innovations. Rostov-on-Don – Taganrog, 2022. pp. 55-65.
9. Sradzhev V.P., Tzu E. Preparation of the singing apparatus for vocal practice // Nauka. Culture. Art: actual problems of theory and practice. Belgorod, 2021. pp. 376-381.
10. Sradzhev V.P. Functional possibilities of chants in vocal classes // Musical Academy. 2022. № 3(779). pp. 172-185.
11. Sradzhev V.P., Yu Ch., Yang Ts. Independent studies in the field of vocal and technical development in the initial period of vocalist training // Problems and prospects of improving the initial period of academic singing training. Belgorod, 2023. pp. 79-86.
12. Zhang H. Overcoming intonation difficulties when working with amateur choral groups in China // University Scientific Journal. 2021. № 64. pp. 165-173.
13. Yu P. Mastering chants in the initial period of a singer's education // Cultural and educational environment: modern trends and research prospects. Belgorod, 2022. pp. 230-234.