

Вокальные упражнения и распевки

Начинается урок вокала всегда с вокальных упражнений, поскольку именно они являются основным методическим средством для правильной постановки голоса. В норме на индивидуальных уроках вокала для взрослых на вокальные упражнения уходит примерно по 10-15 минут. Бывают ситуации, когда пение упражнений длится и меньше и больше. В исключительных случаях, вокальные упражнения могут не петься совсем или наоборот занимать всю продолжительность урока.

Упражнения для обучения сольному пению обычно представляют собой пение самых коротких мелодий, состоящих из коротких гамм и аккордов, с разными видами вокальной техники (например, «легато») на различные гласные звуки (например, на гласную «а») и слоги (например, на слог «ми»).

Вокальные упражнения являются аналогом отработки разных специальных тонких и точных двигательных навыков.

Вокальные упражнения для взрослых и детей

В вокально-техническом смысле никаких особых специальных вокальных упражнений для взрослых и упражнений для детей не существует, так как не существует никакой отдельной специально детской или взрослой музыкальной системы.

А именно, и для взрослых и для детей

– и музыкальный звукоряд один и тот же (до, ре, ми, фа, соль, ля, си с диезами и бемолями)

– и ритмическая структура музыки та же (целые, половинки, четверть, пунктирный ритм, синкопа, двудольность, трёхдольность и т.д.)

– и виды вокальной техники те же (легато, стаккато, портаменто, беглость, кантилена, трель, филировка и т.д.)

– и мелодика упражнений та же (гаммы, арпеджио)

– и речевые проблемы те же (языки те же, чаще всего, русский, итальянский, немецкий, английсикй, французский, латынь)

– и набор особо полезных для постановки голоса звуков речи тот же (гласные, согласные и слоги, например, а-а-а, э-э-э, и-и-и, о-о-о, у-у-у, м-м-м, йо-о-о, ми-и-и, ды-ы-ы, ля-а-а, на-а-а, рэ-э-эй, и т.п.)

– и т.д.

Для того, чтобы лепить из этого материала простые, легко запоминающиеся короткие мотивчики, которые могли бы служить вокальными упражнениями, не надо быть композитором. Это может сделать каждый начинающий музыкант.

Техническая же сложность упражнений зависит не только от мелодической сложности упражнения, но и от скорости и тесситуры его пропевания.

Хотя, конечно, если упражнение представляет собой хроматическую гамму в две октавы, которую надо пропевать по три-пять раз кряду на одном дыхании с чередованием легато и стаккато, то такое упражнение при всей музыкальной простоте его мелодии в техническом плане очень трудно для любого певца, потому что в нем трудно всё

– и точно интонировать

– и успевать петь ноты в неизбежно очень быстром темпе

– и успешно доставать все крайние (верхние и нижние) ноты, да чтоб красивым голосом

– и задерживать (экономить) дыхание на очень длинную трудную фразу, да несколько раз подряд практически без передыху

– и т.д.

На уроках вокала для детей пение упражнений лучше сократить до минимума, а иногда исключать вовсе. И не потому, что упражнения детям не полезны, а потому что не любят дети упражнения. И если перегружать уроки вокала для детей упражнениями, есть риск добиться того, что заодно с вокальными упражнениями дети разлюбят и уроки пения, и уроки музыки, и даже музыку вообще.

Сейчас в детской педагогике доминирует концепция, что любые уроки (в том числе уроки музыки) полезно превращать в игру. И в этом смысле было бы полезно все время применять и все время менять игровую форму упражнений. А вот то, какие игры придумать из пения гамм и арпеджио, зависит от фантазии педагога и его способности превращать в игру любой учебно-методический материал.

В воспитательных целях лучше почаще менять не упражнения, а художественные произведения. И добиваться того, чтобы уроки были интересны, надо тоже не столько на упражнениях, сколько на произведениях.

На вокальных же упражнениях, которые вряд ли могут длиться более 5-10 минут, было бы полезно постепенно приучать детей к тому, что занятия музыкой – это не только веселые развлечения, но и серьезная работа тоже.

Вокальные упражнения на дыхание

Есть так называемые «вокальные упражнения на дыхание», которые в переводе со специального вокального языка, на язык простонародный можно было бы назвать вокальными упражнениями на развитие разных особенностей (например, продолжительности) вокального дыхания.

Но, хороший вокальный педагог никогда не использует какое-либо одно упражнение для развития какого-либо одного вида вокальной техники. Ведь, работая над постановкой голоса своего ученика в целом, на каждом вокальном упражнении он еще ставит и правильное певческое дыхание тоже.

Поэтому в общем смысле практически любое вокальное упражнение можно считать вокальным упражнением на дыхание.

Итак, мы выяснили, что нет и не может быть вокальных упражнений специально и только на дыхание, поскольку каждое (любое) упражнение развивает, если и не весь комплекс вокальной техники сразу, то, по крайней мере, несколько ее видов одновременно и (в том числе как минимум) хоть один какой-то способ вокального дыхания.

Зато есть упражнения на развитие разных видов певческого дыхания.

Одни упражнения служат развитию так называемого "длинного дыхания". – Это когда певец при пении учится делать очень редкие перерывы между вдохами. Для этого надо уметь хорошо "брать дыхание", и хорошо "экономить дыхание". Понятно, что каждое такое упражнение должно быть длинным – т.е. занимать много времени. и скорей всего содержать много нот. Например, в таком упражнении гамма или арпеджио могут пропелаться не один раз, а несколько раз подряд.

Другие упражнения, наоборот, развивают короткое дыхание, а верней, развивают умение делать короткие маленькие вдохи, и/или много частых маленьких вдохов в течение длительного времени. – Эти упражнения, как говорят вокалисты, учат не "брать дыхание", а "перехватывать дыхание". Понятно, что такие упражнения должны быть ультракороткими и поэтому они могут состоять всего из 5-9 нот.

Некоторые вокальные педагоги самым важным в вокальном дыхании считают способ набора дыхания. В самом грубом обобщении таких способов различают всего два – "высокое дыхание" и "низкое дыхание." Подавляющее большинство современных педагогов считают единственно правильным и ставят более или менее "низкое дыхание". Но, на самом деле иногда не так уж и важно, насколько высокое или низкое дыхание развивается у певца. Главное, чтобы все дыхательные движения певца были экономными, гибкими, точными и разнообразными. А в целом оптимальными.

С помощью вокальных упражнений можно развивать очень мощное и не очень мощное вокальное дыхание, в зависимости от того, какую технику вокализации – "мощную или не очень – это дыхание должно сопровождать. Обычно более мощное пение обеспечивается более мощной "опорой дыхания", которая в свою очередь обеспечивается низким дыханием.

Но, способы набора дыхания, времени фонационного выхода и сила опоры дыхания – это далеко не единственные проблемы дыхания, которые стоят перед вокалистами. Да конечно, певцы должны уметь экономить

дыхание примерно так же, как это делают опытные йоги и ныряльщики или еще лучше. Но, при этом надо учесть, что только певцы должны уметь управлять своим дыханием не молча, как йоги и ныряльщики, а в процессе фонации (т.е. извлечения звука). Но, большинство специфически вокальных дыхательных навыков больше никому кроме певцов никогда не требуется.

Например, в процессе фонационного выдоха, (в данном случае пения, а не разговора) певец должен уметь постоянно гибко и тонко менять силу своего дыхания, да еще при пении на разной высоте и с разным набором гласных и согласных звуков. А вот этого вообще на вокальных упражнениях добиться нельзя. Это тренируется только на пении художественных произведений.

И вдохи перед каждым фонационным выдохом певец должен уметь делать так, чтобы они ни в коем случае не разрушали художественный смысл исполняемого вокального произведения, а может быть даже и дополняли его. Различных вариантов вдохов, имеющих художественное значение, довольно много. И этому тоже нельзя научиться на упражнениях. И эти особенности вокального дыхания вырабатываются только при пении художественных вокальных произведений.

Но, не будем же мы считать художественные вокальные произведения упражнениями на дыхание, из-за того, что некоторые технические особенности вокального дыхания вырабатываются только на художественных произведениях

Невокальные упражнения для горла

Уже давным-давно эмпирическим путем установлено, что ставить голос надо непосредственно в процессе пения. Для голоса совершенно бесполезно делать какие-либо манипуляции мышцами голосового аппарата, работая якобы с (над) голосом, но молча, т.е. работая как бы и (с) голосом, но на самом деле без голоса.

Для голоса однозначно вредно в процессе пения искусственным образом насильственно удерживать корень языка, гортань и непосредственно

прилежащие к ним ткани (особенно руками или какими-нибудь предметами) в каком-нибудь определенном глазами положении.

Некоторые довольно примитивные движения нашего тела и нашей мимической мускулатуры (но не глотки, гортани и корня языка) улучшают возможности нашего голоса.

Например, вокалисты знают, что хорошего певческого дыхания можно добиться только при наличии хотя бы более-менее сносной осанки. А заботиться о ее правильном положении можно и без пения и довольно примитивными способами. Например, стойкой смирно, йоговской позой дерева, танцевальными или гимнастическими упражнениями.

Пробовать пошире открывать рот тоже легче молча. А когда этого добиться удастся, запомнив мышечное чувство и контролируя работу своих мимических мышц при помощи зеркала, гораздо легче попытаться положение широкого раскрытия рта воспроизвести и при пении тоже.

И так далее.

Для пения под контролем наших глаз полезно учиться управлять только теми мышцами, которые не относятся к категории мышц внутренних органов нашего тела.

Руками же себя в процессе пения вообще лучше не щупать.

Но, также как в случае со спортивными дыхательными упражнениями, которые мы не можем считать вокальными только потому, что они тоже благотворно влияют на состояние голосового аппарата. Также и все прочие гимнастические, танцевальные, мимические и тому подобные упражнения, производимые без голоса, но в конечном итоге оказывающие благотворное влияние на голос, мы не можем считать вокальными упражнениями. У них есть свое собственное предназначение и собственное название.

Вокализы

Когда упоминается слово вокализы, то первое что приходит на ум – это этюды для певцов.

Среди музыкальных произведений, называющихся этюдами и вокализами, подавляющее большинство – это произведения, изначально созданные не для того, чтобы при их исполнении достигать художественного музыкального впечатления, а для того, чтобы с их помощью музыкант мог проштудировать определенные виды исполнительской техники, не зевая при этом от скуки из-за многократного монотонного повторения одной и той же малюсенькой мелодии.

Т.е. вокализы, как и все остальные этюды* чаще всего представляют собой скорей развернутую, развитую, более-менее художественную разновидность тренировочных упражнений, чем самостоятельные художественные произведения. Т.е. вокализы являются всего лишь дополнительным вокально-методическим средством для постановки голоса, а не произведениями, предназначенными для получения художественных впечатлений и переживаний исполнителя и слушателя. И несмотря на это, большинство популярных учебных вокализов сочинены настолько удачно, что их исполнение, также как и пение художественных произведений, доставляет большое эстетическое удовольствие.

Чаще всего учебные вокализы исполняются без слов, на гласный звук или на один или несколько не имеющих смысла слогов. Т.е. они поются точно также как поются вокальные упражнения.

Иногда вокализы поются с названием нот, т.е. примерно также как поются «номера» для пения (т.е. тоже специальные певческие упражнения) на уроках сольфеджио.

Есть немного вокализов, которые можно петь и со словами тоже. (Например, "Вокализы" Н.Ваккаи.) Но это исключение касается только нескольких и только учебных вокализов-этюдов. Все остальные вокализы потому вокализами и называются, что они поются без слов.

Есть не учебные этюды-вокализы, а полноценные художественные вокальные произведения, которые целиком или частично специально написаны в форме вокализов. Т.е. это такие произведения, которые не имеют

слов и поэтому поются либо на гласный звук (обычно на «а»), либо с закрытым ртом, (т.е. на согласный звук "м"), либо на один или несколько слогов (например, на тра-ля-ля, лю-ли-лю-ли, на-ни-на-ни, трам-пам-пам, та-та-та, да-да-да, ла-бу-да-бу.

Например, вокализом на "а" поется концертное произведение в крупной форме «Концерт для голоса с оркестром» Р.Глиэра, оперная ария "Вокализ Лизы Бричкиной" из оперы Молчанова "А зори здесь тихие".

Некоторые из вокальных произведений без слов, так и называются вокализами. Например, таков «Вокализ» С.Рахманинова. А иногда произведение, написанное в форме вокализа, вокализом не называется. Например, таков "Соловей" К.Сен-Санса.

Но, чаще всего вокализы входят составной частью в художественные вокальные произведения со словами.

Например,

в оперных ариях каденции** традиционно поются вокализом на "а" весь припев "Неаполитанской тарантеллы" Дж.Россини поется на тра-ля-ля

отдельные части "Бразильской бахианы №5" Виллы-Лобоса поются на "а" и на "м"

припев популярной в России песни "Журавли" Я. Френкеля поется на "а" и на "м"

2я часть соло Плавалагуны из фильма "Пятый элемент" Люка Бессона поется на "а".

Фактически вокализы являются вокальными аналогами инструментальных (т.е. написанных для исполнения на музыкальных инструментах) музыкальных произведений. Поскольку также как инструментальные музыкальные произведения они воздействуют на слушателя и исполнителя, только своим музыкальным содержанием, без слов.

Иногда встречаются инструментальные произведения, которые называются "Вокализами". Обычно это название композиторы применяют тогда, когда хотят подчеркнуть плавный, певучий, распевный, кантиленный характер мелодий своих инструментальных произведений.

*Есть и художественные произведения, обычно виртуозные, которые называются этюдами. Например, таковы Этюды Ф.Шопена для фортепиано.

** Каденция – это такое специальное обычно виртуозное музыкальное украшение музыкального произведения.