Методические заметки.

«Разнообразие жанровых направлений в образовательном репертуаре детской вокальной студии – один из основных факторов приобретения вокальных компетенций учащихся, необходимых в дальнейшем профессиональном самоопределении.»

Автор: педагог дополнительного образования

ГБНОУ ДУМ СПб. Калинина Наталья Владимировна.

Санкт-Петербург 2025г.

Ключевые слова: учебный репертуар, детский голос, возвратно-акустические связи, регистры, структурно-функциональные механизмы, вокальные компетенции.

В дополнительном вокальном образовании на сегодняшний день сложилась система чёткого ограничения жанровых направлений в работе с детским или подростковым коллективом. Эстрадно-джазовое направление или академическое (чаще всего хоровое). Исходя из этого подбирается и учебный репертуар соответствующего направления. Классические вокальные произведения можно встретить чаще всего в хоровом репертуаре или в работе с солистами студий, где есть возможность индивидуальных занятий с учащимися. Вместе с тем, во всех образовательных программах декларируется и закрепляется задача развития вокальных способностей, развитие голоса, т.е. развитие детского голоса. В связи с определённым ограничением в репертуарной политике коллектива, связанной с выбранным направлением, соответственно развивается и детский голос и его психо-эмоциональная сфера. Таким образом, выбор репертуара руководителей коллектива ограничивает учащегося в его собственном выборе и самоопределения в многообразии всего вокального репертуара. В данном случае, это может влиять и на возможность сформировать учащимся яркую творческую индивидуальность. Понятно, что развитие детского голоса и развитие взрослого вокального аппарата не одно и тоже. Если юноша или девушка уже прошли какой-то определённый путь по самоопределению в жанровых симпатиях, уже где-то попробовали свои силы, то ребёнок в 6-7 лет и часто в 9-10, как правило, целиком доверяется руководителю и имеет лишь поверхностное представление о вокально-сценическом искусстве. У учащегося нет чёткого понимания, что его обучение по выбранному направлению уже заранее определяет его выбор, так как развитие его голоса будет проходить в определённом направлении и навыки, умения и знания которые он получит, будут определять его вокальные компетенции, но только по данному направлению.

Как можно определить необходимые вокальные компетенции востребованные для дальнейшего профессионального самоопределения вообще? Вокальные компетенции, необходимые для поступления в профессиональные образовательные учреждения чтобы реализовать себя в данной профессии? В образовательное учреждение не поступают ансамблем или хором. Учащийся должен продемонстрировать свои навыки в сольном исполнении, а также он должен обладать возможностью и навыком петь в ансамбле и самостоятельно вести свою партию. Необходимо обладать навыком создания вокально-сценического образа и психологической готовностью к публичному творчеству. Помимо этого, желательно обладать знанием своего вокального аппарата и профессиональной терминологией. Одним из важных качеств исполнителя является наличие в голосе индивидуальной тембровой окраски, желательно приятной, не раздражающей слух. Профессиональная терминология включает в себя термины характеризующие процесс звукообразования, атаку звука, сценическое мастерство, работу с фонограммой и микрофоном. Учащийся должен иметь достаточное представление о жанровом разнообразии вокальной музыки и иметь знания в области метапредметных связей, относящихся к искусству вообще. В вопросах вокальной техники учащийся **должен быть готов к произведениям достаточной сложности, охватывающим большой диапазон с различными вариантами музыкальной нюансировки и вокальными (музыкальными) штрихами,** навыками исполнения музыки на иностранных языках. Желательно знать основы зарубежной музыкальной литературы по вокальному искусству и обладать определёнными навыками в области иностранных языков. Это основные универсальные навыки, необходимые для работы над вокальным произведением любого жанра.

В аспекте навыков сольного исполнительства, работа над этим начинается с наличия у учащегося сольного репертуара. Даже при отсутствии индивидуальных занятий, существует возможность подготовки сольного выступления. В программу вокальной студии может быть включена тема: «Работа с солистами, подготовка концертного репертуара». Сольный репертуар может исполняться как индивидуально, так и в сопровождении ансамбля. Важным является наличие сольного репертуара для каждого учащегося, так как выбор произведений в данном случае направлен на раскрытие индивидуальных способностей и возможностей, мотивирует каждого на самосовершенствование, творческий поиск своего амплуа, формирует индивидуальное исполнительское начало. Находить возможность подготовки сольного репертуара с учащимися можно в образовательной технологии обучения «Проектное обучение». Данная технология может предполагать разработку проекта на участие в мероприятии (концерте, конкурсе), дающим возможность публичного представления своей работы(выступление, видеозапись).

Если обратить внимание на готовность к произведениям достаточной сложности, охватывающим большой диапазон, то неизбежно возникает вопрос об умении использования вокальных регистров своего диапазона. В профессиональной музыке существует распространённое мнение, что занятия по постановке голоса, развитие дыхания и развитие голосового аппарата вообще нельзя начинать ранее чем закончится мутация голосового аппарата. Я сама лично часто слышала подобные высказывания. Обратимся к примерам некоторых выдающихся исполнителей. Из истории мы знаем, что Мария Каллас, Элла Фицджеральд, Джуди Гарленд, Фрэнк Синатра, Майкл Джексон, Энрико Карузо, Фёдор Шаляпин и др. начали петь в детском возрасте и почти не прекращали развитие своего вокального аппарата на протяжении всей жизни. Почти все они продемонстрировали удивительное творческое долголетие и плодотворность. Из своего педагогического опыта, удивительные для меня успехи одной учащейся очень ярко иллюстрируют и опровергают представления о том, что дети не могут исполнять профессиональную музыку на необходимом уровне, не обладают возможность тембрального пения, т.е. пения не детским голосом. Моя учащаяся Саша П. поступила на обучение в вокальную студию в 4.5 года. Я ранее не работала с такими детками, но желание её было столь велико, что невозможно было ей отказать. В 7 лет Саша была уже Лауреатом 3 Международных конкурсов, исполняя профессиональный вокальный репертуар разных жанров. На Международном конкурсе в Москве Саша получила стипендию Фонда Спивакова для одарённых детей, т.к. участвовала в конкурсе с программой никогда не исполнявшейся до нее детьми возраста 7 лет. Саша исполнила: Гавот из оперетты «Дочь мадам Анго» Ш.Лекок; романс «Летом» М. Ипполитов-Иванов, р.н. песня «Калинка». По отзывам жюри, это было исполнено на профессиональном уровне, совершенно не схоже с тем, что им приходилось слышать до этого. В дальнейшем, Саша с таким же успехом выступала и на Дельфийских играх в Санкт-Петербурге с классическим репертуаром.

Обратимся к научным исследованиям.Процесс формирования регистров певческого голоса имеет свои структурно-функциональные механизмы.

На рисунке изображены данные типичного диапазона для детей младшего школьного возраста, обучающихся пению.

Пространство между сплошными и пунктирными линиями по бокам означает

различные варианты регулировок между грудным и фальцетным голосом, а средняя

прерывистая линия — постепенное изменение равновесия между активными и

пассивными продольными натяжениями при пении нисходящего или восходящего

звукоряда с постепенным и плавным изменением качества звука.

У каждого типа голосов частотный диапазон регистров должен быть свой.

В классическом репертуаре с достаточно большим диапазоном, в высоких голосах используется фальцетное пение, так как учащийся не обучается навыку использования головных резонаторов и микстовому пению, т.е., пению в смешанном регистре. Из курса анатомии и морфологии человека известно, что гортань (ларингс) представляет собой сложное образование, состоящее из хрящей, мышц, связок и нервного аппарата.

Она расположена на пути тока воздуха и является частью дыхательного

тракта, но к 7—8 годам жизни ребенка гортань постепенно опускается до

уровня VII шейного позвонка, как у взрослых. Хрящевой остов гортани состоит из нескольких хрящей: щитовидного, перстневидного, двух черпаловидных и надгортанника. По данным И.А. Кусевицкого, впоследствии подтвержденным и

дополненным М.С. Грачевой, собственно вокальные мышцы, т.е. внутренняя часть щито-черпаловидных мускулов, формируется постепенно с возрастом ребенка. Начиная с **5 лет**, выделяется в виде особого отдела из общей массы щито-черпаловидных мышц. С возрастом эти разнонаправленные мышечные волокна постепенно отодвигаются к внутренней части голосовых складок и начинают обособляться в собственно голосовую мышцу, которая к **7 годам** в гортани ребенка занимает медиальную часть голосовой складки, но еще не доходит до ее свободного края и не вплетается в нее. К **12 годам** голосовые мышцы полностью отделяются от наружных щито-черпаловидных мышц.

Если дети до 10—11 лет в процессе фонации используют только

фальцетный режим голосообразования (хоровое, академическое пение) когда работают только внешние растягиватели — щито-перстневидные мускулы, то развитие внутренней фонаторной системы будет заторможено, так как развитие любого органа может происходить только в процессе его работы.

Таким образом, у детей имеется физиологическая основа звукообразования в любом певческом регистре.

Пение в эстрадных ансамблях чаще всего предполагает эффектность номера и верное исполнение вокальной партии на узком участке диапазона вокального аппарата, что провоцирует пение преимущественно в грудном регистре. Многие руководители заказывают песни для своего коллектива с упрощённым вокальным материалом, с возможностью петь в речевом регистре. К сожалению, это продиктовано недостаточным количеством часов для обучения пению в дополнительном образовании, отсутствием индивидуальных занятий по постановке голоса и необходимость быстрых результатов. Таким образом, детский эстрадный репертуар предполагает упрощённость и эмоциональную выразительность.

Рассматривая определённые особенности в работе с детским голосовым аппаратом в академическом(хоровом) и эстрадном вокале можно полагать, что данные традиции возникли так как детям легче петь либо грудным, либо фальцетным голосом, нежели микстом, так как динамика переходных процессов у них еще не сформировалась. Используя то, что получается быстрее, можно добиться и скорейших результатов. К сожалению, при данной репертуарной политике, ограничивающейся определёнными жанровыми особенностями воспитания культуры звука, нет условий для полноценного развития голосового аппарата ребёнка. Как уже было отмечено, развитие голосового аппарата происходит с 5 до 12 лет в очень активной физиологической форме и затем сказывается на способности к звукообразованию на протяжении всей жизни. Ограничение репертуара может привезти к недостаточному развитию мышечно-хрящевой ткани в гортани.

Научные исследования показали, что структурно-функциональный механизм формирования вокальных регистров в основном должен быть тот же, что и у взрослых: грудному и фальцетному звучанию детского голоса должны соответствовать крайние типы настроя гортани на полный или краевой колебательный режим за счет работы соответственно внутренней или внешней мышечной системы; смешанное или микстовое звучание может возникнуть только на основе координации между обеими мышечными системами, управляющими натяжениями голосовых складок изнутри и снаружи. Использование ограниченного жанрового репертуара и формирование специфической культуры звука приводит к развитию одной из мышечных систем голосового аппарата и не позволяет добиться необходимой координации между мышечными системами для гармоничного развития голосового аппарата учащегося.

Аспект связанный с формирования навыка тембрального пения тесно связан с иностранной музыкальной литературой, т.е. использование в учебном репертуаре произведений на иностранных языках. Исходя из моего собственного опыта, наилучшим образом для этого подходят итальянский и французский языки. Также можно использовать и английский язык в случае, если индивидуальный подход требует наличия произведения в репертуаре учащегося. В сущности, задача заключается не в заучивания конкретного текста, а в навыке формирования «универсальной гласной», позволяющей работать с любым произведением на иностранном языке. Это направление работы над развитием голосового аппарата учащегося связан с «фонетическим» методом обучения. Фонетический метод основывается на том, что каждая фонема, слог или слово целостно организует

работу всего голосового аппарата в определенном направлении. Малейшие

изменения артикуляционного уклада, даже одной и той же фонемы, создают уже

новые акустические и аэродинамические условия для работы голосовых складок,

что сказывается на тембре голоса.

Трудно составить общий план упражнений, целесообразный для всех типов голосов, но есть общие закономерности в произнесении сдвоенных и строенных гласных звуков, встречающихся в итальянском и французских языках. В принципе формирования открытых и закрытых гласных, в изменениях работы всего речевого аппарата, его активизацией. Пение гласных в той или иной последовательности всегда должно преследовать ту или иную цель в зависимости от того, на какое тембровое звучание нужно настроить голос. Кроме того, большое значение для тембра имеет

манера артикуляции: степень открытия рта, активность артикуляционных органов,

фонетическая чистота произношения, положение губ и пр. Работа над «универсальной» гласной лучше начинать с иностранного произношения, так как это активизирует внимание и работу артикуляции, позволяет отойти от возможности использовать привычный, бытовой способ произнесения звуков, который не связан с вокальным звукоизвлечением.

Формирование «универсальной гласной» лучше сочетать с распевками, направленными на определённую тренировку ротоглоточного рупора учащегося в данном направлении. В нашей вокальной студии мы используем систему распевок Сета Риггса, известного американского вокального педагога. Его метод заключается в навыке пения в речевой позиции и формирования универсальных настроек вокального аппарата для исполнения как академической музыки, так и эстрадно-джазовой. Метод довольно широко известен и в нашей стране. Высказывается много мнений «ЗА» и «ПРОТИВ», особенно в применении системы для обучения в детском коллективе. Противники часто обращают внимание на большой диапазон распевок с самого первого упражнения, достаточно трудные технические задачи для учащихся на начальном этапе обучения. Наилучший способ использования данной методики заключается в сочетании её с дыхательными упражнениями, участии диафрагмального дыхания на всём диапазоне. Кроме того, важно обращать внимание, что распевки осуществляются не на русском языке, т.е. слоги, используемые для упражнений необходимо формировать с учётом фонетических особенностей английского языка и связанными с этим работы ротоглоточного рупора. Эти настройки достаточно сильно отличаются от фонетики русского языка, но близки и итальянскому и французскому и немецкому. Важно отметить, что это не исключает пения на русском языке, скорее наоборот. Общеизвестный факт, что разговорная гласная настолько отличается от вокальной, что на занятиях по постановке голоса приходится заново «знакомиться» с каждой гласным и согласным звуком. Формирование универсальной гласной с помощью иностранного языка, помогает быстрее перейти с разговорного русского на «вокальный» русский. Достаточно большой диапазон упражнений Сета Ригса позволяет добиться сглаживания регистров, если обращать внимание на характер звука, описываемый в методических рекомендациях педагога. Тогда можно говорить, что методика используется правильно. От способа и манеры артикуляции зависит окраска голоса, темная или светлая, близкая или далекая вокальная позиция, открытое или прикрытое, «пестрое» или выровненное звучание гласных по тембру и т. п. Зная взаимосвязи работы артикуляционного аппарата и гортани, можно целенаправленно управлять многими качествами тембра.

В репертуаре студии может включаться иностранная литература как классического, так и эстрадного направления. Желательно, выбирать произведения из репертуара выдающихся исполнителей, или хотя бы то, что можно услышать в хорошем исполнении. Это необходимо для формирования **вокального слуха** у обучающегося. Сущность вокального слуха — в умении осознать принцип звукообразования... Осознать принцип звукообразования можно объединяя подражательный метод (копируя исполнителя) и осознанный анализ исполнения. Кроме того, в воспитании вокального слуха играют большую роль слухо-возвратные связи, что известно из научной теории голосообразования (Р.Юссон). Учитывая совокупность необходимых элементов, можно утверждать, что выдающиеся исполнители в полной мере удовлетворяют всем потребностям в воспитании вокального слуха. Такие примеры как М.Джексон, Робертино Лоретти и др., благодаря техническим средствам, сохранившем для нас аудио и видео свидетельства их творчества могут служить источником репертуарной политики в учебной литературе. Сохранились хорошие записи детского хора Советского радио и телевидения, где на хорошем вокальном уровне исполнялся детский сольный репертуар. Это не означает, что дети не должны слушать взрослых исполнителей.

Из биографии выдающихся исполнителей, таких как Ф. Синатра, Э. Фицджеральд, Э. Пиаф, мы знаем, что они не обладая никаким музыкальным образованием, не зная нот, заучивали исполняемое произведение по записям и пластинкам. Многократное прослушивание и подражательное копирование на первом этапе развития, позволили им найти репертуар, помогающий развитию их вокальных способностей и вокального слуха.

Советский исследователь закономерностей звукообразования В.П. Морозов отмечает: «Слух накрепко связывается с мышечными, вибрационными, зрительными и другими чувствами не только в процессе формирования нашего собственного голоса, но связь эта нисколько не нарушается и при восприятии чужого голоса». «Если вокальный слух оценивается как способность не только слышать голос, но ясно представить себе и ощутить работу голосового аппарата певца, то можно сделать вывод, что слух любого человека в известной мере является «вокальным», так как восприятие речи и пения у всех без исключения людей —активный слухомышечный процесс. Важнейшими из них считаются виброощущения.

Можно отметить, что изучая творчество исполнителей разных вокальных жанров, происходит систематический анализ звучания певческого голоса, что приводит к развитию у детей очень тонких вокально-слуховых дифференцировок в вышеуказанном направлении, а также является кратчайшим путем к собственному воспроизведению правильного певческого звука. Образовательный репертуар лежит в основе вокально-слуховых представлениях и органически связан с музыкально-слуховыми представлениями, взаимодействуют с двигательными представлениями, выражающимися в пении в вокальной моторике. Они лежат в основе вокального слуха и определяют целостность вокально-художественного процесса, являются «ядром» вокальных способностей.

Поиск своего репертуара, позволяющий учащемуся развиться через определённые этапы в яркую исполнительскую личность не может быть быстрым. Переучиваться, как известно всем, гораздо сложнее, когда уже сложились известные вокальные установки. Известные исполнители, о которых я уже упоминала, вообще не пели детских песен, хотя начинали выступать с детских лет. Это была либо классика в церковном хоре, либо репертуар, популярный на тот отрезок времени.

Как мне кажется, уместным будет вспомнить очень хороший американский фильм 1986г. «Перекрёсток». Это фильм о музыкантах, главный действующий герой Юджин, ещё подросток, учащийся музыкального училища по классу классической гитары. Юноша мечтает о карьере блюзового музыканта, изучает записи выдающихся джазовых музыкантов. Педагоги убеждают его заниматься академическим искусством и «не губить» свой талант. Юному музыканту очень сложно сделать выбор. Юджин едет на Миссисипи со старым, некогда знаменитым блюзовым певцом (Сенека). Мальчик надеется, что старик научит его одной давно забытой мелодии, и это сделает его знаменитым. Чтобы спасти своего друга и попутчика, по сюжету фильма, он должен вступить в состязание с известным и суперпрофессиональным рок-гитаристом на электрогитаре. В финальной части конкурса исполнялись каденции. Соперник Юджина был много старше, опытней и виртуозней главного героя. В фильме его исполнял выдающийся рок-музыкант Стив Вай(2 премии Грэмми). После его завершающей каденции, казалось, что шансов у мальчика нет. Юджин решает исполнить классическую каденцию Баха, по трудности и виртуозности не уступающую сыгранной до него. Соперник самонадеянно пытается её повторить, но понимает, что не в силах этого сделать. Юджин побеждает. В дуэли рок-гитаристов его спасла классика и те навыки, которые он приобрёл, овладевая инструментом. «Перекрёсток», это фильм притча о музыкантах, о поиске своего пути. Голос, это тоже инструмент, а певцы должны быть музыкантами. На данном этапе развития музыкального искусства, технические средства играют всё большую и даже, ведущую роль, как в академическом, так и в эстрадном вокале. Компетенции, которые ученик приобретёт за время обучения, дадут ему возможность профессиональной реализации в любом жанре и направлении искусства.

Академический и эстрадный репертуар различается по своим техническим и сценическим задачам. Классика- это достаточно сложные интонационные задачи, стилистическое начало музыки, владение вокальными штрихами, осознанный контроль над дыханием, навык формирования музыкальной фразы.

Эстрада- достаточная упрощенность вокальной партии, яркая дикционная подача и эмоциональная выразительность. Работая над различными направлениями, сохраняя основные вокальные настройки, обучающийся развивает свои вокальные данные и приобретает навыки универсальные исполнительские навыки. В детском коллективе, когда у ребёнка ещё достаточно большой период развития не пройден и когда обучение ограничено по времени, нет задачи вырастить оперную или эстрадную звезду. Помочь приобрести основы необходимых вокальных компетенций, чтобы учащийся мог сделать свой собственный выбор в дальнейшем профессиональном самоопределении и мотивировать его к самостоятельным творческим поискам в работе над собой и своей исполнительской индивидуальностью, основная задача на время обучения в детском вокальном коллективе.

Постановка голоса- необходимый, начальный этап в определении жанра для голосового развития. Направление стиля вокального творчества заложено в природных, индивидуальных особенностях каждого исполнителя, но его профессиональные, вокальные компетенции - результат обучения. Таким образом, жанровое разнообразие в учебном репертуаре помогает полнее раскрыть индивидуальные способности учащегося и дают ему шанс на успешное самоопределение в дальнейшем профессиональном обучении вокальному искусству.

Список литературы.

1. С.Г.Рубинштейн, «Мирзоева.М.М. Педагогические принципы.» Музыкальное исполнительство. Вып. № 8.М.1973г.
2. Бернд Вайкль. «О пении и прочем умении.» М. «Аграф».2002г.
3. Жданов В.В. «Артист музыкального театра: принципы формирования вокально-сценического мастерства». - М.: Олма-пресс Гранд, 1996.
4. Подольская.В. «Нежданова и её ученики». М. 1960г. «О роли вокального воспитания». М.1973г.
5. Багадуров.«.Очерки по истории вокальной педагогики».Музгиз.М.1956г.
6. Р.Юссон. «Певческий голос». Париж.1960г.
7. «Вопросы вокальной педагогики». Выпуск №7.Москва. «Музыка».1984г.
8. В.Федонюк. «Детский голос».Издательство «Союз художников».Санкт-Петербург.2006г.
9. «Нежданова.А. Материалы и исследования.» Москва.1967г.
10. Мазурин «Методология пения». - М.: Музыка, 1983.
11. Подольская В.Л. Нежданова и ее ученики. - М.: Искусство, 1960.
12. Сонки С. Теория постановки голоса в связи с физиологией органовдыхания и гортани. М., 1902
13. «Современные образовательные технологии. Технология обучения в сотрудничестве». Морозова Е.С. nsportal144.ru 2019
14. Кларин, М.В. Инструмент инновационного образования: трансформирующее обучение / М.В. Кларин // [Педагогика : журнал .](http://arm.uspi.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow+4796+RU%5CUSPI%5CSERIAL17862%5B1,12%5D+rus)2017г.
15. Московская академия профессиональных компетенций. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению». 62с. Педкампус. г. Москва. 2020г.