МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «НУРЛАТСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

РЕФЕРАТ

На тему: «Работа над кантиленой в детском хоре»

 Выполнила: преподаватель

хорового отдела

Атауллина А.И.

 Нурлат 2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

 Введение

 I Особенности работы над кантиленой

1.1 Правильно организованная дыхательно-мышечная работа.

* 1. Работа над качеством звучания голоса.

1.3 Вокально-технический прием 1еgаtо и кантилен.

Заключение

Список методической литературы

 Введение

 Хор – это исполнительский коллектив, владеющий необходимыми вокально-техническими и художественно-выразительными средствами и достаточно глубоко передающий содержание исполняемого произведения.

Хоровое пение является наиболее доступной исполнительской деятельностью. Певческий голос – природный музыкальный инструмент, который может быть воспитан практически у всех. Однако, несмотря на то, что пение один из самых доступных видов музыкальной деятельности, процесс постановки голоса достаточно сложный и требует определенной системы.

Важную роль в хоровом пении играет формирование и совершенствование умения напевно и мелодично исполнять музыкальные произведения кантиленного характера и является одним из основополагающих приемов воспитания музыкальной культуры обучающихся в хоровом коллективе.

Приобщение к искусству исполнение кантилены посредством развития умения внимательно вслушиваться в музыкальную речь, проникать в ее смысл и строение, работать над качеством звучания благотворно сказывается на развитии творческих музыкальных способностей, исполнительской инициативы ребенка.

Как известно, слово «кантилена»(итал.cantilena–пение)–это напевная мелодия, как вокальная так и инструментальная.

Кантилена является основным видом голосоведения в пении, т. е. плавное, связное пение. Пение, распевание, распев предполагают владение плавным переходом от звука к звуку.

Кантиленное, связное пение является основой вокальной музыки в любой национальной композиторской школе. Мы знаем замечательные кантиленные мелодии как итальянских, так и французских, немецких и других композиторов. Выдающиеся по красоте кантиленные мелодии мы находим у русских композиторов: у Глинки и Даргомыжского, у Римского-Корсакова и Чайковского, у Бородина и Мусоргского, у Рахманинова и Аренского и у многих других. Кантилена у русских композиторов органично связана с кантиленой наших русских протяжных песен. Кантиленные мелодии в каждой национальной школе имеют свои характерные особенности, связанные с национальным характером музыки, но техника кантиленного пения в принципе едина для всех вокальных школ.
Действительно, человеческий голос является лучшим из музыкальных инструментов, ориентир на его певучесть и его лирические возможности.

 При пении мелодии, через голосовой аппарат активно задействуются не только слуховая, но и эмоциональная сторона мелодического слуха. Это качество делает его специфически музыкальным.

 Раз музыка есть звук, то главной заботой, первой и важнейшей обязанностью любого является работа над кантиленой, и она должна занимать центральное место во всем процессе обучения.

Именно этой теме посвящена данная работа.

Цель: развитие навыков кантиленного пения, формирование умения напевно и мелодично исполнять хоровые произведения.

 Задачи:

 Образовательные: 1) освоение техники певческого дыхания, голосообразования и звуковедения; 2) формирование вокально-певческих навыков; 3)закрепление ранее полученных знаний и умений.

 Развивающие: 1) развитие координации певческого дыхания и звукообразования; 2) развитие активности и естественности артикуляционного аппарата; 3) развитие слухового контроля.

Воспитательные: 1) воспитание культуры пения; 2) воспитание внимания и эмоциональной отзывчивости; 3)воспитание умения работать в коллективе.

I Особенности работы над кантиленой

Кантилена –это свободно льющийся, напевный звук.

 Певучесть, кантиленность вокального исполнения — результат правильной техники голосообразования и звуковедения. Кантилена позволяет певцу наиболее полно раскрыть выразительные возможности своего голоса, мастерство владения им. Главным видом голосоведения является кантилена.

Что нам нужно, чтобы овладеть этим замечательным навыком? Процесс это не быстрый, но увлекательный. А теперь по пунктам:

1. Правильно организованная дыхательно-мышечная работа.

2. Работа над качеством звучания голоса.

3. Пение legato.

* 1. **Правильно организованная дыхательно-мышечная работа. Певческое дыхание.**

 Дыхание в пении — это источник энергии для возникновения звука.

Голосообразованию предшествует вдох. Эту фазу дыхания мы можем регулировать сознательно, что очень важно для обучения. Во время певческого вдоха, в отличие от обычного вдоха, происходит не только наполнение легких воздухом, но и подготовка голосового аппарата к голосообразованию. Кроме того, хорошо организованная дыхательная энергия определяет певческое состояние организма, влияет на силу звука, тесно связанную с работой гортани и артикуляционного аппарата.

 Если у ученика недостаточно организовано дыхание и он при этом не может себя контролировать, то ученику рекомендуется поступить следующим образом:

- наклониться, вздохнуть и определить «пояс напряжения» дыхания;

далее,

- встав в нормальное положение, вспомнить зафиксированный при наклоне «пояс напряжения» дыхания и сохранить это состояние при пении упражнений.

 Протяженность дыхания достигается работой над экономным и более или менее продолжитель­ным выдохом.

Для продолжительного выдоха не­обходимо:

- научиться делать достаточно глубокий, но спокойный вдох.

Ученики должны знать, что:

- при небольшом вдо­хе дыхание расходуется быстро;

- а слишком глубо­кий вдох приводит к неровному и напряженному выдоху, что вредно отражается на красоте звука.

Для развития навыка продолжительного вы­доха можно предлагать ученикам петь на одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. Те дети, которые не смогут это сделать с первого ра­за, пусть берут дыхание в указанном месте.

Таким образом, первым условием развития кантиленного звучания является - правильная работа над певческим дыханием.

* 1. **Работа над качеством звучания голоса.**

Работая над кантиленой, мы прежде всего сводим свою работу к работе над звуком. Работа над звуком есть самая тяжелая, самая

кропотливая из всех видов работ.

С начинающими учащимися мы не стараемся достичь полного звука, так как это опасно по отношению к детям. Детям свойственно петь детским звуком. И действительно, если ребенка заставлять рано давать полный звук, у него получится перенапряжение. Из этого не стоит делать вывод, что детям можно позволить петь поверхностным звуком, наоборот, педагог обязан работать над качеством звучания, различными звуковыми красками.

Важно на­учить детей связному и отчетливому исполнению гласных в сочетании с согласными, иначе говоря, певческой кантилене и дикции.

Все согласные делятся на звонкие и глухие:

- при произнесении звонких согласных включаются голосовые связки *(б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р);*

*-*глу­хие согласные имеют шумовой характер и произно­сятся без помощи голосовых связок *(к, п, с, т, ф, х. ц, ч, ш, щ);*

 - среди звонких согласных выделяются так на­зываемые «сонорные», которые содержат элементы вокального звучания *(л, м, н, р).*Сонорные соглас­ные играют в пении особенно важную роль.

 Четкость произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, а также губ и мяг­кого нёба:

 Например,

- четкое формирование соглас­ных *д, л, н, р, т, ц, ч*невозможно без активных движений кончика языка, отталкивающегося от верхних зубов или мягкого нёба;

- согласные *б, п*требуют активного смыкания и размыкания губ;

- *г, к, х*образуются при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка.

 Согласные оказывают большое влияние на ха­рактер атаки звука, то есть начального момента звукообразования, связанного с большей или мень­шей активностью смыкания голосовых связок:

 На­пример,

- согласный *д*в сочетании с гласным *а (да)*способствует твердой атаке;

- согласный *л*в соче­тании с гласными *я, е, ё (ля, ле, лё)*помогает мяг­кой атаке звука.

Если дети поют:

1. чересчур «жестким» звуком, то для его «размягчения» можно применять слоги с согласным *л (ля, лё, лю, ли);*
2. а при звуковой вя­лости полезно петь слоги с согласным *д (да, дэ, ди, до, ду).*

Хормейстеру не следует бояться словесных поясне­ний в отношении механики образования гласных и согласных, но они должны быть краткими.

 Детям вполне доступно, например, понимание того, что:

- для четкого произношения слога ***да***необходимо активно оттолкнуть кончик языка от верхних зубов и тут же быстро, легко раскрыть рот и опустить нижнюю челюсть;

- при пении слога ***ля***кончик язы­ка должен мягко и легко отталкиваться от верх­них десен;

- на слог ***ба***активно отталкиваются одна от другой губы, быстро открывается рот и опуска­ется челюсть.

Эти правила нужно использовать в систематических распевках в хоровом коллективе. Но при этом педагог должен учитывать естественный для ребенка диапазон силы звука и не допускать напряженных движений ради усиления звучания.

 Работа над звуком очень тесно связана со слуховыми и душевными качествами ученика.

Всем известно высказывание Г. Нейгауза « Работа над звуком есть самая трудная работа, так как тесно связана со слуховыми и будем откровенны, душевными качествами ученика. Чем грубее слух , тем хуже звук.» Развивая слух, мы непосредственно действуем на звук; работая над звуком, добиваясь неустанно его улучшения мы влияем на слух и совершенствуем его.

Очень важно разобраться в градации звука самому ученику.

 В работе над звуком следует добиваться выразительного исполнения и показывать игровые движения, которые облегчают звуковую задачу, помогают выражению музыкального смысла:

- игра «Цепочка» (пение попевок по цепочке индивидуально каждого учащегося. Задача, не прервать мелодию и спеть выразительно);

- игра «Муз.эхо» (педагог поет, а дети повторяют или наоборот).

 При правильном звучании дыхание начинает тратиться меньше и его становится достаточно для пения относительно длинных нот. Со стороны обычно отмечают, что звук вырос по силе и приобрел качества профессионального звучания. Педагоги говорят, что звук «потянулся» или что у певца стало держаться дыхание, подчеркивая этим нахождение певцом верной певческой координации в работе голосового аппарата. Это свойство певческого звука тянуться и говорит о том, что найдена та координация в работе гортани, при которой дыхание расходуется наиболее экономно, правильно. До этого момента певец его искусственно пытался держать и бережно расходовать, а оно улетучивалось, несмотря ни на какие ухищрения. После нахождения верного звучания оно само «держится», даже при максимальном желании его отдать.

 Кантиленность — певучесть — обязательно требует свободно льющегося звука.
 Как в смычковых инструментах льющийся характер звука певческого

голоса зависит от ровного, устойчивого вибрато, так и правильно поставленный певческий голос всегда обладает этим качеством. Поэтому красивой кантиленой обладают лишь хорошо поставленные голоса. Форсированный или, наоборот, снятый с дыхания голос, как и голос зажатый, не может обладать полноценной кантиленой.

 Таким образом, вторым условием развития кантиленного звучания является - нахождение верной координации в работе голосового аппарата, при которой в голосе появляются основные качества опертого, поставленного профессионального звучания и среди них устойчивого вибрато. Без работы над качеством голоса, без поисков полноценно высококачественного звучания трудно рассчитывать на выработку хорошей кантилены.

1. **Вокально-технический прием 1еgаtо и кантилен.**

 Умение слушать звук в сочетании с ощущением движения музыки поможет приобретению певучего legato, цельности музыкальной фразировки и живому развитию музыкальной ткани. Если ухо не слышит звук до конца, то голос становится пассивным, расслабляется, и каждый следующий звук мелодии не выливается из предыдущего, а берется как бы заново. В результате, фраза становится разорванной, а исполнение статичным. При этом неважно, что звуки практически не прерываются. Если ухо не слышит и не «ведет» звук, то и голос не получает необходимой команды мозга.

 Связное, плавное кантиленное пение — это умение петь legato, т. е. хорошо связывать ноты.

 Legato (легато), это значит связно, плавно, без толчков. Благоприятные условия для выполнения 1еgаtо создаются при пении на гласные или с закрытым ртом. Legato является очень трудным приемом звуковедения. Совершенное владение навыком пения 1еgаtо — это большое искусство, требующее опыта и повседневной тренировки. Наиболее трудный элемент 1еgаtо — плавный, ровный переход от звука к звуку. Даже поступенное движение мелодии по полутонам или тонам составляет определенную трудность, а скачкообразное движение мелодии еще более усугубляет ее. Показатель верного пения 1еgаtо — это ровность нюанса данного отрезка мелодии. Под ровностью нюанса подразумевается сохранение нюанса на одном уровне, а также постепенное длительное усиление или ослабление силы звука. Плавное пение может быть осуществлено лишь при соблюдении этих условий. Задача руководителя ансамбля — добиться минимального ущерба в вокальной линии путем возможного удлинения гласных и укорачивания согласных.

Итак, третьим условием является умение петь legato, и сначала педагог дает ученику простые упражнения на legato. Дальнейшее освоение legato на более сложных упражнениях, вокализах и затем художественных произведениях с текстом приводит к умению петь связно относительно большие фразы.

Для выработки кантиленного звучания большое значение имеет отработка правильного звуковедения в различных видах движения мелодии. Надо уметь, правильно вести голос в гаммах, арпеджио, в ходах на различные интервалы, добиваясь при этом, чтобы ничто в работе голосового аппарата не менялось, кроме необходимого изменения высоты звука, т. е. чтобы звук все время был в одной позиции. Для того чтобы звучание имело кантиленный, певучий и льющийся характер, надо чтобы и вибрато оставалось устойчивым при связном переходе от ноты к ноте. Если звук остается спокойным и свободным при пении мелодии, то и устойчивое вибрато сохранится на каждом ее звуке.

Кантиленное пение в вокализах или при вокализировании художественных произведений удается значительно легче, чем при пении со словом. Как мы помним, разные гласные звуки, если они не выравнены, меняют работу голосовой щели, а согласные и вовсе выбивают гортань из ее рабочего певческого положения. Естественно, что сохранение ровности вибрато, правильности певческого звучания в условиях произнесения речевого текста значительно сложнее.

Для кантиленного пения в художественном произведении, где приходится произносить речевой текст, необходимо иметь хорошо выработанные, выравненные в упражнениях гласные и усвоить навык правильного произношения согласных в пении. Необходимо достигнуть такого положения, чтобы гортань при произнесении согласных выбивалась из певческого положения на минимальное время. Это позволит ей легче сохранить певческую установку и координацию, а вместе с ней и постоянство вибрато.

 Стиль кантилены bel canto, если говорить простыми словами, - это протяжное, красивое широкое пение. Кантилена получила свое развитие в итальянском вокале. Итальянский язык является самый певучий, из-за большого количества гласных звуков.

Что касается русского и украинского языков, то они ненамного уступают итальянскому языку по певучести и поэтому кантиленное пение в русском вокале достигло высокого уровня.

В основе русской музыки лежит народная песня, для которой, как правило, характерно широкое связное пение, а именно кантилен.

Можно дать однозначное определение кантилены это непрерывно поющиеся звуки, которые составляют основу всего пения.

Кантилен образуется в том случае, объединения всех звуков между собой, и каждый новый выпевающийся звук является продолжением ранее спетого. Этот вид пения именуется связным или, иначе говоря, пением легато. Для выработки кантилены рекомендуется выполнять упражнения на легато тренировка для правильного, длительного и равномерного выдоха. Данные упражнения, а именно легато замечательно развивает дыхательный аппарат при пении. При легато с постоянно увеличивающимися музыкальными фразами проще всего переносить с одного звука на другой нужное звучание.

Из этого можно сделать вывод о том, что связное пение отдельных тонов помогает мелодии звучать ровно.

Кантилена - это красивое слово означает плавное, льющееся пение. Кантиленное пение невозможно без умения петь legato, но, не сводится к нему Самое главное условие Кантиленного пения, певучести – это свободно льющийся звук. Без зажатости, надрывности, крика.

Заключение

Кантилена – это непрерывность и ровность красивого звучания голоса - основа художественной ценности пения. Достигается эта ровность, легатность звука совершенствованием стабильности и скоординированности процессов дыхания и атаки звука.

Дыхание - как бы педаль, связывающая звуки вместе.

"Первоначальные упражнения надо петь полным голосом, естественно, без усилий, не изменяя гласной и с одинаковой силой".

Указания Глинки: при упражнениях "тянуть звук, не сбавляя силы".

Упражнения для самых начинающих должны быть просты , чтобы внимание не отвлекалось в начале от координации вокальных процессов, начинающий успевал следить за legato дыхания и качеством звука.

 Глинка называл это так: "Петь сначала легко берущиеся звуки". (Школа примарного тона).

Конечно, в дальнейшей работе надо использовать все гласные, чтобы в пении при чередовании в тексте разных гласных и согласных звук оставался ровным и, по возможности, красивым. Все гласные должны иметь одну вокальную форму. Согласные не должны вырывать гласный звук из его вокального гнезда, они должны быть легкими и четкими в произношении и не прерывать поток гласных.

Именно на упражнениях приобретается навык пения звуком красивым и ровным по силе, качеству и тембру.

 Все упражнения необходимо петь предельно legato.

Кантилена - умение плавно переходить от одной ноты к другой, без толчков, без перерывов в дыхании.

Для начальной работы над legato и кантиленой надо брать простые упражнения и произведения, напевные, в спокойном темпе.

Вот что о ровности и легатности звука говорил М.Гарсиа: "При переходе от одного слога к другому, с одной ноты на следующую нужно тянуть голос без толчков и ослабления, как будто все построение составляет только один ровный и продолжительный звук... Нужно строго сохранять на всех нотах одинаковый тембр, а также одинаковую силу и качество звука".

 Относительно пения forte и piano советует педагог Витт: "Обучающимся пению необходимо помнить, что сила голоса легко опережает свободное управление им.

Создавая наилучшие условия для хорошего кантиленного звучания, певец как бы "растит" свой голос, а не выгоняет его силой. Никогда не надо форсировать звук".

Для каждого голоса forte и piano должны быть индивидуальны. Никогда не надо забывать итальянскую поговорку: "Нужно петь процентами своего голоса, не пользуясь капиталом".

Результат хорошей вокальной "школы" - это когда мышечный автоматизм в пении проходит через слуховой "контроль" поющего. Надо с самых первых упражнений учиться слушать свой голос, уметь его воспринимать критически, но и уметь его любить, как нежное растение, растить, оберегать, любоваться - тогда голос зазвучит, заблестит. Работу надо начинать буквально с одной ноты, но она должна отвечать всем требованиям вокала.

 Список методической литературы.

1. Певцам нужна всем кантилена. Интернет-источники из сайта[http://tulavocal.ru/](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftulavocal.ru%2F)
2. Вокальные упражнения по развитию вокально-хоровых навыков. Интернет-источники из сайта musicexplore.ru.
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Кантилена
4. Струве Г.А. Школьный хор. М.: Просвещение, 1981.
5. Емельянов В.В. Фонопедический метод формирования певческого голосообразования: Методические рекомендации для учителей музыки. Новосибирск: Наука. Сиб.отделение, 1991г.
6. Живов В.Л. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. М.: Владос, 2003г.