

Вокально-хоровой ансамбль. Традиции и перспективы.

Из опыта работы хормейстера.

Екатерина Александровна Сенюшкина

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории,
руководитель Детского хорового ансамбля вокально-хоровой студии «На
Фонтанке» Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга

«Виктор Гюго считал, что три фактора имеют решающее значение в успешном развитии каждого народа. Это буква, цифра и нота».

А.В. Свешников

«Нет выше того потрясения, которое производит на человека совершенно согласованное согласие всех частей между собой».

**Н.
В.Гоголь**

**Палладий Андреевич Богданов
(1881 - 1971)**

**Александр Григорьевич Мурин
(1917 - 1992)**

Поездка в Гатчину, 2014г.

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ. XVI

XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

ДИПЛОМ

НАГРАЖДАЕТСЯ ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
И УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФЕСТИВАЛЕ

**Детский ансамбль
вокально-хоровой студии «На Фонтанке»
Дворца учащейся молодежи г. Санкт-Петербурга**
руководитель ансамбля - Екатерина Сеньюшкина
концертмейстер - Наталья Варламова

Председатель комитета

13 декабря 2014
г. Гатчина

Краткая история жанра

- Исполнение кантов в домашнем кругу музыкантами любителями (конец XVII - конец XVIII вв.)
- Распространение вокально-ансамблевого пения в различных кружках, салонах, обществах (XVII - первая половина XIX вв.), хоровые ансамбли из талантливых крепостных крестьян
- Многочисленные любительские вокально-хоровые общества, изучавшие вокально-ансамблевое искусство (вторая половина XIX - начало XX вв.)

Целью профессионального искусства является эстетическое воспитание и развитие зрителей, самодеятельного - эстетическое развитие самих участников

Главная задача самодеятельного вокального ансамбля - вокально-ансамблевое эстетическое воспитание его участников, основанное на гармоничном сочетании эстетического и специфического вокально-ансамблевого развития.

Эстетические ценности, присущие вокально-ансамблевой деятельности:

- любовь к жанру
- мера артистической самостоятельности, неизмеримо бОльшая по сравнению с хористами
- Повышенная личная ответственность каждого участника коллектива за качественный уровень исполнения.

Ценности, связанные с технологическим выполнением исполнительских задач:

- ансамблевость, слитность голосов
- точный интонационный строй
- отчетливая дикция, более активная артикуляция
- шкала динамических оттенков
- высокий уровень актерского мастерства

Факторы, исторически определившие классификацию вокально-ансамблевых жанров:

- сам жанр
- состав исполнителей
- условия исполнения (концертное выступление или театрально -сценическое действие, в т.ч. кантатно-ораториальный или оперно-хоровой вок. ансам. жанры)
- вид исполнения (без сопр. или с сопр.)
- содержание, характер, масштаб, структура

Тип вокального ансамбля зависит от того, какие партии входят в его состав.

Исходя из этого, вокальные ансамбли делятся на однородные и смешанные.

Вид определяется количеством ансамблевых голосов - одноголосные, двух-, трех - и пр.-голосные ансамбли.

Так же как и хоры, вокальные ансамбли могут быть полного и неполного состава.

В отличие от хора, исполнительский состав вокального ансамбля имеет две частные характеристики, касающиеся его жанровой разновидности:

СОЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (ансамбль солистов)
И
ХОРОВОЙ АНСАМБЛЬ.

Соотношение количества участников и числа исполняемых ими партий определяет принадлежность коллектива к **сольному или хоровому исполнительству.**

Существуют также вокальные коллективы, в которых при исполнении произведений одна партия поется одним человеком, а другая (другие) - двумя или более людьми.

Такой ансамбль можно назвать **сольно-хоровым.** Он часто встречается в художественной самодеятельности при общем нестабильном составе.

Количественный состав вокально - ансамблевого коллектива определяется общим числом участников:

малый состав (4 человека),

средний состав (8 человек)

большой состав (12 человек).

Каждый из этих составов может быть **сольным, хоровым или сольно-хоровым.**

П.Г. Чесноков определяет **хоровую звучность**, как ровную, полноценную звучность при слиянии всех голосов в едином аккорде, поражающую цельностью и монолитностью.

Им выделено три элемента хоровой звучности: **ансамбль, строй, нюансы**

В.Г. Соколов писал:

«В тех случаях, когда партии хора в аккорде находятся примерно в **одинаковых тесситурных условиях**, ... ансамбль называется **естественным**.»

В противном случае должен быть создан **искусственный ансамбль**.

Г.А. Дмитриевский разделяет понятие ансамбль на технологический и художественный

Интонация - горизонталь

Строй - вертикаль

Тембр - характер звука

Динамика - сила звука

Ритм - соотношение в длительности звуков

Агогика - единство движения

Дикция - орфоэпия - единство произношения

**Для достижения наилучшего ансамбля
(П.Г.Чесноков):**

- 1. Одинаковое количество певцов в каждой партии**
- 2. Одинаковое качество голосов в каждой партии**
- 3. Однотембрность голосов в каждой партии**

Уравновешенность - основное требование ансамбля. Но допускаются и отклонения:

- 1. Частичное выделение** какой-либо партии, ведущей главную мелодию, выдвижение на первый план каких-либо второстепенных мелодико-ритмических фигур
- 2. Полный выход** из ансамбля певца-солиста
- 3. Выделение** главной темы в полифонических произведениях.

Фортепиано в ансамбле с поющими тоже должно петь, обладать дыханием, мягкой атакой, протяженностью звука, слитностью аккордов.

Все это отличает игру аккомпаниатора - мастера.»

Вокально-хоровые навыки юного музыканта:

- Певческие навыки
- Умение понимать жест дирижера
- Техника хорового дыхания
- Звукообразование
- Дикция
- Чистота интонирования

Принципы формирования ансамбля. (В.Е. Ровнер)

- организация на базе хора
- резервный ансамбль из новичков
- выработка единой тембровой окраски голосов
- развитие гармонического слуха
- удвоение каждой партии
- подготовка «регулятора», знающего смежный голос
- создание репертуара для меньших составов

Специфика вокальной работы в вокальном ансамбле.

- формирование единого тембра в унисоне**
- постоянное стремление к созданию благозвучного уравновешенного аккорда**

Распевка -

- подготовка голосового аппарата к пению
- работа над усвоением вокальных навыков.
- вокально-слуховая настройка ансамбля
- работа над технически сложными пассажами, гармоническими оборотами

**психологическое воздействие на коллектив, приведение его в рабочее состояние, подготовка его к репетиционной работе.

Воспитание ансамблевых навыков:

- умение слушать общее звучание ансамбля
- умение чувствовать и соблюдать коллективный ритмический пульс
- синхронное ансамблевое звучание

Основные стадии разучивания музыкального произведения.

- **ознакомление**, ясное внутреннее представление о произведении
- **проигрывание** или исполнение произведения начерно, пусть и с неточностями
- **разучивание по партиям**
- **самая разнообразная группировка голосов**
- **соединение всех партий**
- **расчленение на фрагменты**, пение в замедленном темпе, прогоны от начала до конца
 - **в активном сопоставлении частного с общим**

Элементы театрализации в ансамбле.

«Ключ к пониманию процесса обучения в ансамблях ... лежит в понимании ансамбля не только как коллектива исполнителей, но и как **игровой группы (В.Р.)**, в которой у каждого участника есть определенная роль.. процесс исполнения является и проживанием игровой ситуации».

Д. Покровский,
*композитор, артист, педагог,
исследователь русского фольклора,
лауреат Государственной премии СССР*

Принятие групповых норм

Правило конфиденциальности: все что говорится и слышится в группе , не выносится за её пределы.

Говорить максимально искренне.

Вы должны быть максимально в настоящем, придерживаться принципа “здесь и сейчас”.

Быть в настоящем - значит обращать внимание на текущие события, на поведение и чувства других участников, т.е. быть включенным в групповую работу.

В группе не говорят о других участниках в третьем лице, а обращаются к ним , называя по имени.

Приложение. Упражнение “Ливень”

Все сидят в кругу. Ведущий просит всех закрыть глаза и сохранять тишину, настраиваясь, таким образом, на восприятие звуков.

Через некоторое время ведущий начинает потирать ладони (шум приближающегося дождя), затем к нему присоединяются следующий участник и т.д. против часовой стрелки, пока последний участник (левый сосед ведущего) не подхватит это движение. Затем ведущий запускает следующее движение - щелчки пальцами одной руки (первые крупные капли). Постепенно это движение выполняют все участники. Таким образом, будут запущены следующие движения:

Потирание ладоней (шум приближающегося ливня);

Щелчки пальцев одной руки; Щелчки пальцев двух рук;

Хлопки в ладоши; Хлопки по груди;

Хлопки по одному колену; Хлопки по двум коленям;

Не переставая хлопать, сначала топать одной ногой, затем двумя ногами.

Так постепенно создается шум сильного ливня.

Через какое-то время ведущий начинает запускать движения в обратном порядке - дождь постепенно затихает и удаляется. После того как последний участник перестанет потирать ладони, несколько секунд все сидят в тишине, пока ведущий не попросит открыть глаза.

Правила:

Начинай выполнять движения только после твоего соседа слева.

Продолжай выполнять старое движение, пока не приступишь к новому.

Приложение. Упражнение “Совместный счет”

Задание очень простое: следует всего лишь досчитать до десяти(по количеству участников).

Хитрость состоит в том, что считать надо коллективно: кто-то говорит “один”, кто-то другой - “два” и т.д., договариваться о порядке счета нельзя.

Если очередное число произносят одновременно два человека, счет начинается сначала.

В простейшем варианте упражнение выполняется с открытыми глазами, в более сложном - с закрытыми.

Разговаривать по ходу выполнения упражнения запрещается.

Ведущий фиксирует, до сколько удалось довести счет в каждую из попыток.

Это упражнение проходит интереснее, когда участники располагаются не по кругу, а врассыпную. Если участники сами установят определенный порядок произнесения чисел (по кругу, через одного, по алфавиту и т.п.), следует похвалить их за находчивость

Приложение. Упражнение “Квадрат”

Постройте весь коллектив в круг, и пусть участники закроют глаза.

Теперь, не открывая глаз нужно перестроиться в квадрат.

Обычно сразу начинается балаган, все кричат, предлагая свою стратегию.

Через какое-то время выявляется организатор процесса, который фактически строит людей.

После того, как квадрат будет построен, не разрешайте открывать глаза. Спросите, все ли уверены, что они стоят в квадрате? Обычно есть несколько человек, которые в этом не уверены.

Квадрат действительно должен быть ровным. И только после того, как абсолютно все согласятся, что стоят именно в квадрате, предложите участникам открыть глаза, порадоваться за хороший результат и проанализировать процесс.

Так же можно строиться в другие фигуры.

Литература

Работы по хороведению П. Чеснокова, Г. Дмитревского, А. Егорова, С. Казачкова, К. Ольхова, К. Пигрова, К. Птицы, В. Соколова, В. Краснощекова, В. Ильина, П. Левандо, и др.

Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. - М.:Музыка, 1968

Назаренко И.К. Искусство пения. Очерки и материалы по истории, теории и практике художественного пения. Хрестоматия, - М.:Музыка, 1968

Левидов И.И. певческий голос в здоровом и больном состоянии. - Л. - М., 1939

Асафьев Б. Камерный вокальный ансамбль. В кн.: Русская музыка. Л.: Музыка, 1979

Ровнер В.Е. Работа самодеятельного вокального ансамбля. - Л., 1973

Ровнер В.Е. Вокальный ансамбль. - Л.: Музыка, 1977

Ровнер В.Е. - Учебное пособие по курсу «Методика работы с самодеятельными коллективами». - Л.: ЛГИК им. Н.К. Крупской, 1984

Ровнер В.Е. Исполнительская традиция вокальных ансамблей в русской музыкальной культуре. - Л.: Музыка, 1988

Романовский Н. Принципы работы над строем в хоре. - В кн.: Хоровое искусство. Л.: Музыка, 1967

Лукишко А.И. Непроизвольные изменения силы голоса в хоре, автореферат. - Л., 1984

Киблер Н. Использование вокально-хоровых упражнений при работе над школьным песенным репертуаром. - Великий Новгород; Нов.ГУ, 2010

Паисов Ю. Камерный хор - новая ветвь русского хорового исполнительства. - в сб.: Современные проблемы советского музыкально-исполнительского искусства, М.: Советский композитор, 1985.

Ровнер В.Е. Исполнительская традиция вокальных ансамблей в русской музыкальной культуре. - Л.: Музыка, 1988

Е.Д. Светозарова

«Русская светская хоровая музыка а cappella XIX - начала XX века» *Нотографический справочник, Санкт-Петербург, 2004, Издательство СПбГПУ*

Репертуар для ансамбля. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/ сост. Е.Г.Бакланова, О.С. Карасева. - М.: ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова, 2012

Долгушина М.Г. Камерная вокальная музыка в России. - СПб., 2014

Юрлов А. Автореферат «Некоторые вопросы учебно-репетиционной работы профессионального хора». - М., 1954

Томсинская Э.М. «Методы музыкально-певческого воспитания и динамика некоторых биометрических показателей при пении в подростково-молодежных хорах. - М., 1971

Думбляускайте Л.А. «Тембр хора. Тембро-интонационные нюансы в искусстве хорового пения». - Л., 1974

Романовский Н.В. Автореферат «Проблемы хорового строя». - Л., 1969

Кирюшин В.В. «Поем по нотам», методическое пособие, вып. 1. - М., 1967

Аверина Н.В. Проблема репертуара в детском хоровом исполнительстве. - М., 1996

Покровский Д. Фольклор и музыкальное восприятие. - В кн.: Восприятие музыки. М.: Музыка, 1980

Басаргина Д. В., Семенова Т. В. Игры в тренинге. Любимые рецепты успешного тренера - СПб.: Речь, 2010. - 174 с.

Фоппель К. Групповая сплоченность. Психологические игры и упражнения. Пер. с нем. - М.: Генезис, 2010. - 336 с. - (Все о психологической группе)

<http://www.trepsy.net/>

Краулис Х.Д. К вопросу о выравнивании тембрового звучания хора на различных гласных. (теория и практика вокально-хоровой подготовки учителя музыки общеобразовательных школ). - М., 1980

Наумова Е.Е. Камерные вокальные ансамбли в русской музыке, автореферат. - М., 2002

Шкербина Т.Ю. От примы до октавы: методика работы с артистами детского хорового коллектива. - Челябинск, ЧГИК, 2017

Съедин В.Г. Вопросы хорового ансамбля в курсе истории и теории хорового исполнительства. - Тамбов, 1996

Контакты:

(Екатерина Александровна Сенюшкина)

katyasen@yandex.ru

<https://vk.com/id2134327>

Спасибо за внимание!