ФГОУ ВПО

Петрозаводская государственная консерватория (институт) им. А.К. Глазунова

Реферат

Основы вокальной техники

Выполнила студентка:

Петрова Марина Анатольевна

Петрозаводск

2009

Содержание

1. Основы вокальной техники

1.1 Органы дыхания и их функции

1.2 Типы дыхания и их характеристики

1.3 Опора дыхания звука

1.4 Строение голосового аппарата

1.5 Функции голосовых связок и контроль их работы

1.6 Резонаторы, их функции и роль в звукообразовании

Список литературы

1. Основы вокальной техники

Пение – важнейшее проявление

человеческой натуры, потому, что оно представляет

собой выражение чувства, страстей, работы воображения,

мыслей, тесно связанных с физиологией человека.

Дж. Лайри-Вольти

1.1 Органы дыхания и их функции

Как известно, к органам дыхания относятся:

* нос, рот - верхние дыхательные пути;
* дыхательное горло; гортань, трахея;
* бронхи, легкие, грудная клетка;
* диафрагма, нижние ребра, межреберные и брюшные мышцы.

Диафрагма – подвижная мышечная перегородка грудной и брюшной полости: вместе с нижними ребрами, межреберными мышцами образует дыхательные "мехи", создающие давление воздушного столба под связками, глубину дыхательной опоры звука. Главное их назначение в системе дыхания – обеспечить по усмотрению поющего предельно краткий вдох и насколько возможно длинный выход.

1.2 Типы дыхания и их характеристики

В исполнительской практике певца отмечается два основных типа дыхания: верхний и нижний. Некоторые вокальные педагоги отдельно рассматривают смешанный тип дыхания.

К верхнему относятся:

* поверхностное (плечевое, ключичное)
* грудное;
* грудно- диафрагматическое.

К нижнему:

* нижне-реберное;
* нижне -реберно-диафрагматическое;
* брюшное;
* смешанное.

Верхний тип дыхания. Поверхность верхнего типа дыхания обнаруживается уже в сомом его названии. Данный тип дыхания не отвечает элементарным требованиям академического пения ни с технической, ни с эстетической стороны.

Его последствия: мелкий вдох – рыхлая опора – неустойчивый звук – плывущее звуковедение.

Нижний тип дыхания имеет ряд преимуществ: полнее и быстрее происходит заполняемость легких воздухом, более управляемый и продолжительный выдох, опора звука лучше, поскольку "центр тяжести" перемещается вниз, сердце не перегружено и освобождено от нетворческого волнения; кроме того, полнее резонаторная отдача груди. При брюшном дыхании – "игнорируются" нижние ребра, ухудшается отдача грудной резонации.

Исходя из вышеизложенного, остановимся на универсальности смешанного типа дыхания. Как показывает практика, при применении этого типа дыхания гармонично взаимодействуют все компоненты системы дыхания: в меру активны грудная клетка и диафрагма, нижние ребра и весь комплекс брюшных мышц. Все это позволяет обращать в звук позволяет обращать в звук последние крупицы выдоха, предельно его растягивая и плавно сводя звук "на нет".

1.3 Опора дыхания – звука

Будущий учитель музыки, как начинающий вокалист, должен осознавать значимость каждого из компонентов дыхательной системы с точки зрения формирования певческого звука.

Каково роль опоры в механизме вокала? Опора дыхания – звука подобна почве под ногами. Чем шире и глубже дыхательная опора (грудь, диафрагма – совокупность брюшных и межребренных мышц) – тем устойчивее звук, тем лучше управляемость процессом звуковедения.

У большинства певцов ощущение опоры довольно схоже: голос уподобляется воздушному столбу, опирающемуся на "платформу" брюшных мышц – нижних ребер и упирающемуся в твердое небо, одновременно, как бы над переносицей и у оснований верхних передних зубов.

Такое ощущение опоры не покидает поющего на всем диапазоне звучания голоса, на всех гласных звуках. Суть опоры не только и не столько в понятии о ней вообще, сколько в необходимости осознания ее глубины. При хорошей опоре меньше и расход дыхания в пении. У хорошего певца всегда хватает дыхания, он больше озабочен художественными задачами, нежели чисто техническими. [1, с.25]

вокал дыхание голосовые связки звукообразование

1.4 Строение голосового аппарата

Будущему учителю музыки полезно иметь общее представление о принципе работы и строении важнейшего органа звукообразования, понимать, при каких условиях он действует лучше, а при каких хуже.

Гортань, голосовые связки (мышцы), надгортанник, небная занавеска все это – составляющие голосового аппарата.

В силу эластичности сочленений, этот механизм – наиболее подвижный непосредственно "звукородящий" компонент, способный изменять свое рабочее состояние в пении подконтрольно и самопроизвольно. Так, достаточно слегка вобрать корень языка, как этим движением слегка осадится и гортань. И, напротив, стоит немного подать язык вперед к передним зубам, как он увлечет за собой и гортань, она приподнимается. Когда такие смещения гортани происходят сознательно – это может улучшать качество звукообразования и звуковедения.

Гортань – эластичный орган. Снизу она легко присоединена к костям грудной клетки, сверху – к языку и нижней челюсти.

Две упругие, сложного сплетения мышцы – голосовые связки – разделяют гортань на подсвязочную и надсвязочную полости.

Образующие голосовую щель связки при дыхании то сходятся, то расходятся, но не параллельно, а под углом, как раздвигаются пальцы. В вершине образуемого треугольника раздвигаются черпаловидными хрящами, к которым присоединены. Если при вдохе роль связок сводится к пропуску воздушной струи в трахею и дальше, то в пении они еще и колеблются как под напором образующегося под ними воздушного столба, так и независимо – по собственным иннервациям. При неверной фонации связки быстро утомляются, грубеют, теряют эластичность, мобильность, не плотно смыкаются, что неминуемо сказывается на качестве звука. В таком случае необходимо обратиться к врачу – фониатру. Без его рекомендаций и пробовать голос, как при легкой простуде, опасно: насилие над природой может обернуться утолщением связок, а то и узелками. Это приводит к потере голоса.

К вопросу о положении гортани стоит подходить строго индивидуально.

У кого она снижена, а поэтому и звук "посажен" - тому необходимо ее "вытаскивать" и с нею звук.

У кого же начало занятий гортань уже завышена – наоборот приопускать.

Конечно же, ухо учителя должно решать, в каком случае какое "лекарство" применять.

Для поднятия гортани - слегка подать язык вперед; для опущения ее слегка выбрать корень языка и гортань на нужную "чуточку" приподнимается или наоборот опустится.

Л. Джиральдони, профессор Московской консерватории, в "Диссертации о воспитании голоса" рекомендует петь в состоянии пониженной гортани. Это способствует удлинению верхней части, резанирующей звук. Для удержания гортани в таком положении на верхних звуках он рекомендует "пригибать голову к груди, несколько прижимая к ней подбородок".

Для того и другого в процессе работы подбираются упражнения.

1.5 Функции голосовых связок и контроль их работы

Голосовые связки - струны вокала. "Натяжение" живых вокальных струн (связок) весьма изменчиво, это позволяет им издавать звуки различной высоты. У каждого инструмента свои возможности и свои струны. У рояля они моно - звучны т.к. издают только один звук, у скрипки – многозвучны… Вокальных же – только две. Однако они не заменяемы, отсюда цены им нет. Настройка вокала в том и состоит, что системой подбора упражнений, учебного материала создаются условия для работы и взаимодействия всех компонентов звукообразования, где все совершается "комплексно". [4, с.38]

Исходя из этого, приходим к заключению о необходимости соблюдения гигиены голоса.

1.6 Резонаторы, их функции и роль в звукообразовании

Умение пользоваться, управлять работой резонаторов в известной мере определяет техническую грамотность, зрелость, уровень вокальной культуры исполнителя, меру владения голосом.

К резонаторам относятся:

* грудная клетка с легкими, трахеей и бронхами – нижний резонатор, основной в системе резонаторов;
* полости головы – верхний резонатор;
* гортань – носоглотка – зев – промежуточный резонатор;
* полость рта – передний, завершающий резонатор.

Взаимодействие и координация работы резонаторов часто являются перво – причиной тех или иных отклонений в качестве вокального звучания.

Хорошая "грудная отдача" насыщает звук сочностью, плотностью, тембральной бархатистостью, наделяя силой, густотой, устойчивостью. Избыточная "грудная отдача" отяжеляет звук, делая его излишне массивным. Хорошая головная резонация придает голосу интонационную"уверенность", звуку – полетность, гибкость, заостренность, высокопозиционность. Голос обретает способность даже при малых энергетических затратах – расходе дыхания – "игольно" пронзать любую оркестровую "толщу", проникать и наполнять все уголки большого зала. Украинский вокальный педагог Александр Мишута, сравнивая пение с "продленной речью", рекомендовал "Все слова… выразительно выговаривать одним непрерывным звуком, а голос должен опираться в одну и ту же самую точку при произношении всех гласных". Эта точка, о которой говорит Мишута, "находится в передней части неба, над которой расположены ноздри". Другие вокальные педагоги обозначают эту точку – два передних верхних резца. При таком способе звучания голос приобретает звонкость и чистоту и не утомляет певца.

Преобладание же головной резонации проявляется резкостью звучания: перезаостренная звуковая струя чересчур утончается.

Промежуточный резонатор - носоглотка. Это и есть точка слияния регистров, "смесительная" камера, которая распределяет долю участия груди и головы в общем балансе резонации.

Мягкое небо, принимая то или иное положение при фонации, существенно влияет на качество звука: пассивно свисая – усиливает отдачу носовых раковин, направляя туда большую часть звуковых волн, чем следовало бы; слишком поднимаясь – преграждает им путь в голову.

Активная позиция мягкого неба – нормальная приподнятость, увеличивая зев, как бы вытягивает по вертикали сферический купол резонатора; в свою очередь нормально опущенный корень языка и приподнятое мягкое небо образуют резонаторный вертикал, способствующий округлению звука и однородности перехода от низов к середине и от нее – к верхам в меру прикрытым и наполненным.

Таким образом, облагораживание звучания (а это и есть важнейший из параметров культуры вокала) в основном свершается именно здесь, в промежуточном резонаторе, благодаря его увеличению по вертикали.

Завершающий резонатор – рот. Именно во рту свершается окончательная резонаторная доводка позиции звука, его качества на всем диапазоне и на всех гласных, усиливаемая или ослабляемая участием органов артикуляции, их взаимодействием. Разговор о резонаторах будет неполным, если не сказать о взаимовлиянии и взаимодействии всех резонаторов на разных участках диапазона. Как правило, каждый поющий так или иначе ощущает свой голос – направление звука в какое-то определенное место. Одни называют верхние зубы, другие – "носовой хрящик", третьи – "куполочек" (мягкое небо), четвертые – твердое небо, иные темечко… С.И. Сквирский, ученик Е.В. Иванова, называет способ контроля резонации и суть его сводится к следующему. "Для уравновешивания резонации, надежности контроля резонаторных ощущений спасительным будет ощущение в пении одновременно двух равнодействующих резонаций: в области переносья – головной, верхней и у основания верхних резцов = груди и головы, т.е. общей нижней. Обе равнодействующие ощущаются как бы расходящимися радиусами в направлении движения звуковых волн в голову и на зубы. Суть контроля резонации состоит главным образом в регулировании соразмерности их взаимодействия в каждый данный момент звучания: чем выше звучание – тем больше груди, не утрачивая участия головной. Эту же мысль мы можем прочесть у Эверарди.

Регистры. Сколько их в голосе? По механизму звукообразования, сторого говоря, все голоса имеют два регистра – грудной, и головной. Но для плавности переходов из одного в другой искусственно образуется третий – серединный, промежуточного, смешанного звучания, который иногда называют медиум, микст. Это как правило, небольшой участок серединных звуков на рубеже грудного регистров, где как бы перемешивается резонация обоих в однородное звучание – грудно-головное. Если в начальной стадии обучения не придается значения сглаживанию регистровых рубежей, то в дальнейшем голос будет представлять собой сплошные регистровые "пороги". Задача сглаживания, выравнивания регистров состоит в том, чтобы "западающие" звуки: затененные, приглушенные – высветлять до нормальной яркости, а "выпирающие – слишком светлые – округлять, "ретушировать" до нормальной яркости, добиваясь, таким образом однородности звучания на всем диапазоне.

Суть механизма смешения регистров состоит в умении петь соединенные звуки грудного регистра механизмом головного, а граничащие с головным – приемами грудного, сливая в единое. Разумеется, при смешении регистров нужно уметь дозировать долю участия "груди в голове" и наоборот.

Без должного запаса головной резонации на крайних низах голосу не взмуть к верхам. Низы будут попадать в позицию верхов, подтягиваемые резонацией головы. И, в свою очередь, хорошо опертые верха обретут гибкость, подобно кроне дерева, стоящего на хороших корнях.

В известной мере сглаженность регистров служит критерием культуры вокала, мерилом достоинств школы, технической грамотности певца, компетентности и взыскательности педагога, поскольку правильное слияние регистров не мыслится без хорошего дыхания, уравновешенности резонации, артикуляционной согласованности – верного взаимодействия во всех взаимосвязях компонентов механики" вокала. Поэтому резонно уже с первых шагов обучения проявлять заботу о выравнивании голоса в единый звуковой монолит.[5, с.45]

Список литературы

* 1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1984.
  2. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – Л.,1967.
  3. Музыкальная энциклопедия в 6 т. – М., 1973 – 1982.
  4. Румер М. А. Начальное обучение пению. – М., 1982.
  5. Юссон Р. Певческий голос. – М., 1974