

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» города Свободного**

Методическая разработка:

**«Формирование чистого интонирования на основе развития дыхательной опоры
и вокально-технических навыков»**

**Дишли Санда Николаевна,
преподаватель по вокалу**

г. Свободный
2025 год

Содержание

	№ стр.
Титульный лист	1
Введение. Цель методической разработки. Задачи.	3
Этап 1. Дыхательная гимнастика.	4
Этап 2. Вокальные упражнения.	5
Этап 3. Работа над репертуаром.	7
Этап 4. Пение сольфеджио с листа.	17
Критерии оценки.	18
Заключение.	19
Список использованных источников.	20
Приложение №1. Вокализ Ф. Абт.	21
Приложение №2. «Малиновка» муз. Л. В. Бетховен, сл. Г. Бюргер.	22
Приложение №3. "Старая песня" муз. Э. Григ, сл. Г. Гейне.	23

Введение

Чистота интонации - основополагающий элемент вокального мастерства, от которого напрямую зависят художественная выразительность и техническое совершенство исполнения. Проблема интонационной неустойчивости у начинающих вокалистов носит комплексный характер: разрыв между слуховым восприятием и голосовой реализацией, а также отсутствие сформированной певческой опоры.

Для решения данной проблемы предлагается система работы, охватывающая постановку дыхательной опоры, отработку ключевых вокально-технических навыков и закрепление результата. Развитие вокально-технических в единстве с дыхательной опорой создает физиологическую основу для чистого интонирования. Универсальность данной методики позволяет применять её для учащихся разных возрастных групп с репертуаром любой сложности, подобранным с учетом индивидуальных особенностей.

Цель методической разработки

Сформировать у учащегося устойчивый навык чистого интонирования в рамках начального этапа обучения академическому вокалу через комплексное развитие музыкального слуха и постановку певческого голоса.

Задачи

Образовательные:

- Обучить учащегося точному интонированию ступеней лада, устойчивых и неустойчивых ступеней, простых интервалов в рамках изучаемых вокализов и произведений.
- Сформировать навык осознанного контроля высоты звука.
- Обучить методам слухового контроля и самокоррекции.

Развивающие:

- Развивать вокально-технические навыки.
- Развивать внутренний и мелодический слух.
- Развить музыкальную память.

Воспитательные:

- Воспитывать навык осознанного самоанализа и самоконтроля во время исполнения.
- Воспитывать дисциплину и сосредоточенность во время занятий.

Этап 1. Дыхательная гимнастика.

Согласно исследованиям, в области физиологии певческого голосообразования, дыхательная система служит физиологической основой вокального интонирования. Формирование правильной дыхательной опоры является фундаментом чистого интонирования.

Нижнереберно-диафрагмальный тип дыхания обеспечивает:

- Стабильное подскладочное давление для точной высоты тона.
- Свободную работу горлани без излишнего напряжения.
- Ровность звуковедения при пении длинных фраз.

Главная цель этапа: Научить дыхательный аппарат создавать устойчивую опору, направляя воздух в область диафрагмы - независимо от положения тела и способа вдоха.

Упражнение №1: Освоение нижнереберно-диафрагмального дыхания (лежа).

Цель: Сформировать физическое ощущение работы диафрагмы и нижних ребер, лежащее в основе певческой опоры.

Исходное положение: Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы устойчиво стоят на полу. Для визуального контроля на область живота положить книгу.

Базовое выполнение упражнения:

Сделать медленный, плавный вдох через нос (3-4 секунды), направляя воздух в живот.

Сосредоточиться на том, чтобы поднять книгу за счет расширения нижних ребер и живота.

Сделать плавный, управляемый выдох через слегка приоткрытый рот (5-6 секунд).

Наблюдая за медленным опусканием книги.

Развитие упражнения: Как только ровный выдох освоен, можно подключить произнесение согласных. К примеру: "С" или "Ш". Это поможет усилить контроль над выдыхаемой струей.

Критерии правильного выполнения:

- Отсутствие подъема плеч и напряжения в шее.
- Плавное движение книги вверх на вдохе и вниз на выдохе.
- Ровное, непрерывное звучание согласной на протяжении всего выдоха.

Как только ощущение станет понятным, приступаем к выполнению следующего упражнения.

Упражнение №2: Закрепление дыхательной опоры в положении стоя.

Цель: Перенести и закрепить навык нижнереберно-диафрагмального дыхания в вертикальное положение.

Исходное положение: Стоя, спина прямая, плечи расслаблены и опущены. Ладони лежат на нижних ребрах по бокам корпуса, большие пальцы сзади.

Методика выполнения:

1. Медленный *вдох* через *нос*. Сконцентрируйте внимание на ощущении наполнения и расширения в области низа живота и диафрагмы.

Плавный *выдох* через *рот*, сохраняя ощущение опоры и контроля в этой же области.

2. Мягкий *вдох* через *рот*, мысленно направляя воздух в тот же опорный центр.

Плавный *выдох* через *рот* с контролем ровности и непрерывности воздушной струи.

Развитие упражнения:

Для развития ровного выдоха можно использовать "С", "З", "Ф", "В".

Для подключения голосовых связок и резонаторов "М", "Н", "Л".

Для тренировки активного выдоха - короткие отрывистые звуки "П!", "Т!", "К!".

Критерии правильного выполнения:

- Плечи и ключицы остаются неподвижными на протяжении всего цикла вдоха и выдоха. Ладони ощущают расширение грудной клетки на вдохе и ее постепенное мягкое опускание на выдохе.
- Дыхание остается ровным и бесшумным, без излишнего напряжения или ощущения «нехватки воздуха».

После закрепления навыков нижнереберно-диафрагмального дыхания осуществляется переход к вокальным упражнениям. Они создают техническую основу, позволяющую перейти к художественной интерпретации произведений с сохранением чистоты интонирования и вокальной свободы.

Этап 2. Вокальные упражнения.

Вокальные упражнения (распевки) представляют собой фундаментальный инструмент технического развития певца. Их первичная функция заключается в последовательном выстраивании целостного механизма голосообразования, объединяющего дыхание, фонацию и артикуляцию в единый, управляемый комплекс. Посредством вокальных упражнений формируется мышечная память, обеспечивающая чистоту интонации и ровность звуковедения во всех регистрах голоса. Практическая реализация данной системы осуществляется через следующий блок упражнений:

1. Вокальное упражнение на «фр».

Цель: Активизация резонаторов и настройка дыхательной опоры для достижения стабильного интонирования.

Фр - р - р - р - р - р - р - р.

Оно способствует:

- Нахождению и усилинию головного резонирования.
- Плавной активизации дыхательной опоры и развитию слухового контроля.
- Концентрации на чистоте интонации и ровности звука без отвлечения на артикуляцию.

2. Вокальное упражнение на слог «ми-и-Ё-о-о».

Цель: Формирование кантиленного пения.

Ми - и - ё - о - о.

Оно направлено на развитие:

- Слухового контроля.
- Кантилены и сохранение интонационной стабильности.
- Единой вокальной позиции при смене гласных, что является ключом к ровности звучания по всему диапазону.

3. Вокальное упражнение на гласную «а».

Цель: Развитие точного интонирования при пении разных интервалов.

А - а - а - а - а - а - а.

Упражнение комплексно развивает:

- Чистоту интонирования при скачкообразном и поступенном движении.
- Слухо-голосовую координацию при частой смене интервалов.
- Кантилену при смешанном движении.

4. Вокальное упражнение на «ми-и-и-о-а-о-а-о-а-о-ми» исполняется на стаккато.

Цель: Расширение рабочего диапазона и развитие ровности звучания во всех регистрах.



Ми -и - и - о - а - о - а - о - ми.

Упражнение направлено на:

- Тренировку четкой артикуляции при быстрой смене гласных.
- Развитие дыхательной опоры и освоение верхних нот через арпеджио.
- Достижение интонационной стабильности при нисходящем движении.

После того как ученик стабильно исполняет упражнения с полной поддержкой фортепиано и закрепляет правильные мышечные ощущения, наступает этап развития осознанного контроля. Для этого применяется метод, направленный на переход от мышечной памяти к свободному интонированию, опирающемуся на внутренний слух.

Цель: Поэтапный переход от мышечной памяти к осознанному интонированию через развитие внутреннего слуха и снятие инструментальной поддержки.

1 этап. Педагог играет упражнение намеренно пропуская одну или несколько последних нот фразы. Задача ученика - интонационно чисто допеть фразу, сохраняя высотную и ритмическую линию.

2 этап. После успешного выполнения первого этапа педагог играет только первый звук или аккорд новой тональности. Ученик должен, опираясь на этот ориентир, самостоятельно спеть всю фразу целиком на полтона/тон выше.

3 этап. Ученик самостоятельно, без помощи инструмента, выполняет упражнение с последовательным повышением или понижением тональности. (Данный метод позволяет эффективно распеваться в условиях отсутствия инструмента)

Критерий успеха: Сохранение стабильности интонации, ритма и качества звуковедения при переходе между этапами, особенно в момент смены тональности.

Этап 3. Работа над репертуаром.

Программа учащегося формируется из трех произведений, выстроенных по принципу постепенного усложнения задач, где степень поддержки в аккомпанементе определяется индивидуальными способностями ученика.

1. Вокализ с полной поддержкой главной партии в аккомпанементе.

Начальный этап, где учащийся формирует основы певческой техники. Аккомпанемент полностью дублирует вокальную партию, обеспечивая надежную интонационную опору и помогая сосредоточиться на качестве звука и ровности дыхания.

2. Произведение с полной или частичной поддержкой в аккомпанементе.

Переходный этап, где уровень поддержки адаптируется под потребности ученика. Аккомпанемент может как полностью дублировать мелодию, так и оказывать частичную поддержку, подготавливая к большей самостоятельности.

3. Произведение с минимальной или отсутствующей поддержкой в аккомпанементе.

Финальный этап, где учащийся демонстрирует сформированную интонационную самостоятельность. Аккомпанемент выполняет исключительно гармоническую функцию, предоставляя певцу полную ответственность за ведение мелодической линии.

Для работы над произведениями применяется единый алгоритм, состоящий из 7 этапов. Это обеспечивает системность подхода и последовательное формирование навыков.

Единый алгоритм работы над произведениями.

1. Первичное знакомство и настройка слуха. Педагог исполняет произведение под аккомпанемент. После чего совместно с учеником анализируется художественный образ, определяются ключевые слова в тексте и способы их эмоционального раскрытия. Далее под руководством педагога ученик определяет тональность, поёт гамму и тоническое трезвучие для создания ладового ориентира.

2. Инструментальное освоение и формирование мелодического представления.

Под наблюдением педагога ученик самостоятельно поёт и играет произведение. Этот этап решает ключевые задачи: активизирует моторную и слуховую память, способствуя глубокому «прочувствованию» мелодии, а через зрительно-моторную связь помогает осознать направление движения мелодии и сформировать целостное представление о музыкальной фразировке.

3. Пофразовая отработка. Преподаватель и ученик совместно делят произведение на смысловые фразы. Ученик проигрывает и пропевает каждую фразу 2-3 раза. Затем отрабатывается механизм самопроверки: играет первую ноту фразы, пропевает её целиком, после чего проверяет последнюю ноту.

4. Интеграция фраз. После отработки всех фраз по отдельности, начинается их соединение: ученик проигрывает и пропевает 2 фразы подряд 2-3 раза, затем проверяет себя по тому же принципу.

5. Итоговый результат и работа над ошибками. Целью является идеальное исполнение произведения от начала до конца a'cappella с точным попаданием в заключительную ноту. Педагогом фиксируются все ошибки, выявленные в процессе, после чего проблемные места прорабатываются дополнительно.

6. Исполнение с концертмейстером. Первое исполнение осуществляется совместно с педагогом для демонстрации взаимодействия с аккомпанементом. Затем ученик исполняет произведение самостоятельно. Преподаватель контролирует чистоту интонирования и стабильность дыхательной опоры, а также художественную выразительность. При необходимости сложные фрагменты прорабатываются дополнительно, гарантируя точное воплощение художественного замысла.

7. Этап проверки тональной и ритмической устойчивости. Концертмейстер по предварительной договорённости перестаёт играть в заранее отмеченных местах. Это позволяет оценить способность ученика сохранять интонационную чистоту, темп и художественную целостность при временном отсутствии гармонической поддержки. Данный метод формирует профессиональные навыки, необходимые для сохранения исполнительской

целостности при технических сбоях аппаратуры или внезапном прекращении аккомпанемента.

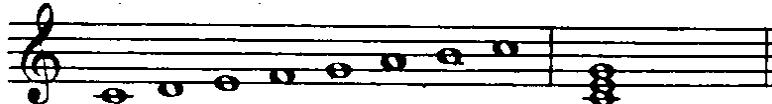
Рассмотрим методику на примере "Вокализа №1" Ф. Абта.

С полной поддержкой вокальной партии в аккомпанементе (Приложение №1, стр. 18):

Вокализ является промежуточным звеном между вокальными упражнениями и художественным произведениями. Отсутствие поэтического текста позволяет сконцентрироваться на гармонической логике мелодии и технических задачах: ровность звуковедения и применение навыков нижнереберно-диафрагмального дыхания для стабильности интонации.

1. Первичное знакомство и настройка слуха. Преподаватель исполняет вокализ, демонстрируя кантилену и чистую интонацию. Сразу после этого педагог обращает внимание ученика на то, что мелодия состоит из четырёх ясных фраз, каждая из которых делится на два контрастных мотива (спуск-подъём, подъём-спуск с фа-диез и т.д.). И затем ученик определяет тональность и поёт гамму с трезвучием, чтобы ощутить устойчивые ноты и их взаимосвязь внутри музыкального произведения.

В данном вокализе тональность C-dur:



2. Инструментальное освоение и формирование мелодического представления. Под наблюдением педагога ученик самостоятельно поёт и играет произведение. Этот этап активизирует моторную и слуховую память, что является основой для осознанного контроля высоты звука, а через зрительно-моторную связь позволяет осознать направление движения мелодии, что особенно важно для детей, у которых еще не сформировалось стабильное внутреннее слуховое представление о звуковысотности.

3. Пофразовая отработка. Вокализ делится на смысловые фразы (в данном случае по 2 такта). На этом этапе уделяется особое внимание применению навыков нижнереберно-диафрагмального дыхания для обеспечения стабильной опоры и чистой интонации. Ученик проигрывает и пропевает каждую фразу 2-3 раза для ее закрепления. Затем он играет только первую ноту фразы, пропевает ее целиком, тянет последнюю ноту, после чего играет её, чтобы проверить себя. Это позволяет учащемуся осознанно сформировать и закрепить навык интонирования и владения дыханием на каждом минимальном элементе произведения перед их интеграцией в целостные фразы.

1 микрофраза



Задача: Спеть ноту «ми» с акцентированной атакой, обеспечив мгновенную стабилизацию высоты тона, после чего перейти к контролируемому нисходящему diminuendo по нотам «редо», сохраняя при этом устойчивость интонации на ноте «до» через активную опору дыхания, что предотвратит динамический провал в конец фразы.

2 микрофраза



Задача: Начать с контролируемого увеличения динамики, обеспечивая ровное усиление звука и чистое интонирование, далее достигнуть кульминации на ноте «фа», которая разрешается в собранный акцент на ноте «ми», требующий мгновенной стабилизации высоты тона.

По аналогичному принципу - с выявлением конкретной задачи, многократным пропеванием и последующей самопроверкой по фортепиано - последовательно отрабатываются все последующие микрофразы вокализа.

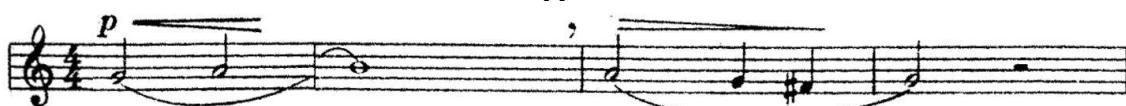
4. Интеграция фраз. После отработки всех фраз по отдельности начинается их соединение: ученик проигрывает и пропевает 2 фразы (4 такта) подряд 2-3 раза, затем проверяет себя по тому же принципу. Педагог следит за сохранением кантилены и точностью интонирования.

1 фраза



Задача: Объединить микрофразы в единую музыкальную мысль, научиться плавно переходить от акцентированного нисходящего движения к восходящему на одном дыхании. Это требует точного распределения воздушной струи, что напрямую способствует выработке стабильного интонирования по всему диапазону фразы.

2 фраза



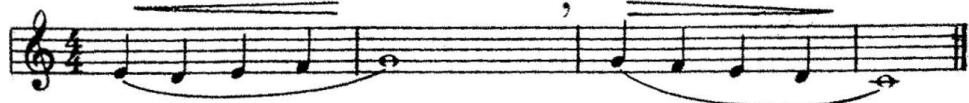
Задача: Создать единый, но контрастный динамический рельеф. Для этого нужно мгновенно перераспределить опору дыхания с яркого звука на собранный и контролируемый, необходимый для точного интонирования хроматизма и его разрешения в устойчивую ступень, что требует особого слухового контроля и филигранной работы дыхания.

3 фраза



Задача: Научиться плавно переходить от восходящего движения forte к нисходящему diminuendo на одном дыхании. Это требует точного распределения воздушной струи и перераспределения опоры с насыщенного звука в верхнем регистре на собранный, контролируемый при затухании, что способствует выработке стабильного интонирования всей фразы в условиях динамических изменений.

4 фраза



Задача: Создать единую музыкальную мысль, реализовав контролируемое увеличение громкости при восходящем движении от ноты «ми» к кульминационной ноте «соль» с последующим нисходящим diminuendo к финальной тонике. Это требует равномерного распределения дыхания для сохранения интонационной стабильности при нарастании и ослаблении динамики, что формирует навык целостного управления фразой через опору и слуховой контроль.

5. Итоговый результат и работа над ошибками. Ученик исполняет вокализ от начала до конца а'cappella проверяя попадание в заключительную ноту. Данный этап позволяет проверить сформированность навыка интонации и владения дыханием. Все ошибки, выявленные в процессе, фиксируются в нотном тексте, и прорабатываются дополнительно.

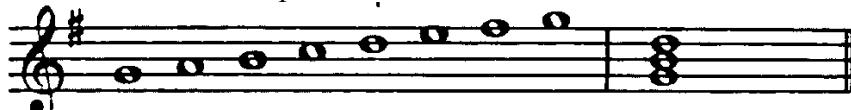
6. Исполнение с концертмейстером. Преподаватель и ученик поют вместе под аккомпанемент. Затем ученик исполняет произведение самостоятельно. При необходимости, технически сложные и интонационно неточные фрагменты прорабатываются дополнительно, перед итоговым исполнением с аккомпаниментом.

7. Этап проверки тональной и ритмической устойчивости. Концертмейстер перестаёт играть в заранее отмеченных местах. Это позволяет оценить способность ученика сохранять интонационную чистоту при временном отсутствии гармонической поддержки.

Ознакомимся со вторым произведением "Малиновка" муз. Л. В. Бетховен, сл. Г. Бюргера
С полной поддержкой вокальной партии в аккомпанементе (Приложение №2, стр. 19):

1. Первичное знакомство и настройка слуха. Данный этап создает целостное художественное впечатление от произведения и формирует слуховой ориентир для последующей работы. Педагог исполняет произведение под аккомпанемент, ярко передавая диалог между ребёнком и птичкой, показывая три эмоциональных состояния: любопытство ребёнка, скорбь малиновки и раскаяние ребёнка. После прослушивания совместно с учеником анализируется художественный образ: история о необдуманном поступке, глубоком раскаянии и его исправлении. Определяются ключевые слова и фразы, на которых держится драматургия: Вопрос и наблюдение: «зачем?», «жалобно пела» - передаются вопросительной интонацией. Кульминация скорби: «украли детей», «плачу как мать» - требуют самой напряжённой, печальной и жалобной звуковой окраски. Развязка и искупление: «стыд», «прости», «возьми назад!» - исполняются с искренней и кроткой интонацией, на угасающем звуке, подчеркивая осознание вины. После обсуждения художественного образа, ученик определяет тональность, поёт гамму и тоническое трезвучие.

В данном произведении тональность G-dur:



2. Инструментальное освоение и формирование мелодического представления. Под наблюдением педагога ученик самостоятельно поёт мелодию с текстом и играет её на фортепиано. Этот этап решает ключевые задачи: активизирует моторную и слуховую память, способствуя глубокому «прочувствованию» мелодии, а через зрительно-моторную связь помогает осознать направление движения мелодии и сформировать целостное представление о музыкальной фразировке. Особое внимание уделяется связи музыкальной интонации с поэтическим текстом: играя и пропевая, ребенок отмечает ключевые слова («зачем», «жалобно», «прости» и др.), которые становятся эмоциональными и динамическими акцентами в мелодии.

3. Пофразовая отработка. Данный этап формирует навык осознанного интонирования через детальную проработку музыкально-смысовых единиц. Преподаватель и ученик делят произведение на смысловые фразы. Ученик проигрывает и пропевает каждую фразу 2-3 раза, после чего отрабатывается механизм самопроверки: играет первую ноту фразы, пропевает её целиком, затем проверяет последнюю ноту.

Работа над 1й фразой: «Скажи, малиновка, зачем порхаешь вокруг гнезда?».

A musical staff in G major (two sharps) with a common time signature. It shows the beginning of the melody with dynamic markings: a forte dynamic (F) over the first measure and a piano dynamic (P) over the second measure. The lyrics are written below the staff: «Ска - жи, ма - ли - нов - ка, за - чем пор - ха - ешь вкруг гне - зда? Гнез - до _ре - бе - нок ра - зо - рил, и в нем про - снул - ся стыд,»

Задача: Выделение смыслового центра фразы - «зачем». Для этого необходимо преодолеть статичность повторяющихся нот «ре», наполнив их растущим вопрошающим настроением и чисто интонировать последующую нисходящую линию терций, точно попадая в неустойчивые ступени. Нужно начать с пения (нотами) нисходящего тонического трезвучия. После этого так же отработать мелодический ход: соль - ми - ля - ре. Когда интонация будет отточена, соедините пение с игрой на инструменте с произнесением текста. Фраза должна быть объединена ровной опорой дыхания, позволяющей провести мощное крещендо к слову «зачем» и осуществить после него плавное diminuendo, передающее эмоциональный переход от детской настойчивости к задумчивой грусти.

Работа над 2й фразой: «Ведь ты так жалобно ещё не пела никогда».

Музыкальная нота для второй фразы. Тональность G-мажор (один знак). Время звучания обычное. Ноты: D, E, F#, G, A, B, C, D. Текст: «Ведь ты так жалобно ешё не пела никогда. Кла-дёт он птенчи-ков в гнез-до и крот-ко го-во-рит:»

Задача: Провести единую динамическую линию от проникновенного интонирования слова «жалобно» к эмоциональной кульминации на фразе «не пела». Это требует концентрации на нижнерёберно-диафрагмальном типе дыхания и точного интонирования всех интервалов. Фраза объединяется цельным дыханием, позволяющим осуществить плавное forte с проведением заключительных слов на просветлённом diminuendo передающим оттенок умиротворённой грусти.

Работа над последующими фразами выстраивается по аналогичному принципу: для каждой фразы определяются ее технические и художественные задачи, после чего ученик самостоятельно проигрывает и поёт мелодию, отрабатывая интонационную точность и единство слова и звука.

4. Интеграция фраз. Данный этап развивает навык целостного музыкального мышления через работу с укрупненными смысловыми блоками. После отработки отдельных фраз начинается процесс их художественного соединения, где фразы объединяются в драматургическое единство. Ученик поёт каждый блок, сохраняя единство дыхания и динамического развития, что способствует формированию устойчивого слухового представления о бмузыкальной форме.

Блок 1 (вопрос):

«Скажи, малиновка, зачем порхаешь вокруг гнезда?

Ведь ты так жалобно ешё не пела никогда».

Музыкальная нота для первого блока вопросов. Тональность G-мажор (один знак). Время звучания обычное. Ноты: D, E, F#, G, A, B, C, D. Текст: «-Скажи, малиновка, зачем порхаешь вокруг гнезда? Ведь ты так жалобно ешё не пела никогда.»

Задача: Создать динамическое развитие от настойчивого вопроса с кульминацией на слове «зачем» к проникновенной скорби на фразе «жалобно... не пела», объединяя фразы единой дыхательной опорой для плавного перехода между разными эмоциональными состояниями при сохранении интонационной чистоты восходящих и нисходящих интервалов. Важно сохранить внутреннюю пульсацию между фразами, не разрывая драматургическую линию.

Блок 2 (жалоба):

«Дитя мое, вокруг взгляни, чтоб грусть мою понять:

Украли у меня детей, и плачу я как мать».

Задача: Провести эмоциональную трансформацию от просьбы о понимании к горькому осознанию потери, объединяя фразы единой дыхательной опорой. Это требует точного интонирования: в первой фразе - сдержанного восходяще-нисходящего движения на словах «грусть мою понять», передающего печальную покорность и во второй - драматического восхождения к кульминации на слове «украли» с последующим просветлённым нисходящим разрешением на образе «плачу я как мать», что создаёт целостный образ материнской скорби.

Блок 3 (повествование):

«Гнездо ребёнок разорил, и в нём проснулся стыд,

Кладёт он птенчиков в гнездо и кротко говорит:»

Задачи: Воплотить драматургический переход от осознания вины к искупительному действию, объединяя обе фразы непрерывной дыхательной опорой. Это требует контрастного интонирования: в первой фразе - ритмически острого нисхождения на слове «разорил» с последующим нисходящим движением, передающим тяжесть вины («проснулся стыд»), во второй - кантиленного проведения мелодии на словах «кротко говорит», где особое внимание уделяется чистоте терций и секунд, создающих образ искреннего раскаяния. Важно сохранить целостность динамической линии, где кульминация сменяется сдержанным diminuendo, подчёркивающим эмоциональную трансформацию.

Блок 4 (раскаяние):

«Прости, малиновка, меня, я сам себе не рад.

Тебе я, птичка, сделал зло, возьми детей назад!»

Задача: Передать кульминацию эмоционального развития от глубокого раскаяния к искреннему искуплению, объединяя обе фразы цельным дыханием. Технически это требует фильтровки звука на повторяющихся нотах с сохранением высокой вокальной позиции в первой фразе и чистоты интонирования интервалов на фразе «возьми детей назад» при

сохранении плотной опоры во второй фразе. Динамическое развитие строится от эмоциональной кульминации на слове «зло» к светлому diminuendo, где нота заключительная «соль» символизирует обретение покоя и завершение драматургической арки.

5. Итоговый результат и работа над ошибками. Целью является идеальное исполнение произведения от начала до конца a'cappella с точным попаданием в заключительную ноту. Педагогом фиксируются все ошибки, выявленные в процессе, после чего проблемные места прорабатываются дополнительно по методу фразового разбора.

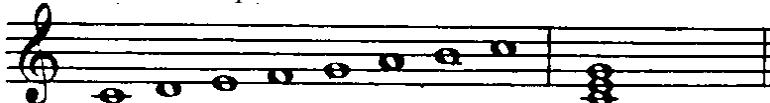
6. Исполнение с концертмейстером. Первое исполнение осуществляется совместно с педагогом для демонстрации взаимодействия с аккомпанементом. Затем ученик исполняет произведение самостоятельно. Преподаватель контролирует чистоту интонирования и стабильность дыхательной опоры, а также художественную выразительность. При необходимости сложные фрагменты прорабатываются дополнительно.

7. Этап проверки тональной и ритмической устойчивости. Концертмейстер по предварительной договорённости перестаёт играть в заранее отмеченных местах. Это позволяет оценить способность ученика сохранять интонационную чистоту, темп и художественную целостность при временном отсутствии гармонической поддержки. Данный метод формирует профессиональные навыки, необходимые для сохранения исполнительской целостности при технических сбоях аппаратуры или внезапном прекращении аккомпанемента.

Ознакомимся с третьим произведением "Старая песня" муз. Э. Григ, сл. Г. Гейне
С частичной поддержкой вокальной партии в аккомпанементе (Приложение №3, стр. 20-21):

1. Первичное знакомство и настройка слуха. Преподаватель исполняет произведение, ярко отражая три состояния: скрытую угрозу в образе старого короля, светлую и трепетную нежность между королевой и пажом, и суровый, несправедливый финал. После прослушивания совместно с учеником анализируется художественный образ произведения. Определяются ключевые фразы: «король угрюмый и седой» требует мрачной звуковой окраски, создавая ощущение подавляющей власти, тогда как «светлый как эльф» требует светлой звуковой окраски, создавая образ чистоты для резкого контраста с угрюмым королем. Кульминацией действия является фраза «Король казнил обоих» - она должна прозвучать жестко и бескомпромиссно, а финальная строчка «За слишком большую любовь» произносится обреченно на угасающем звуке, подчеркивая всю трагедию несправедливой казни. Далее ученик определяет тональность, поёт гамму и тоническое трезвучие.

В данном произведении тональность C-dur:



2. Инструментальное освоение и формирование мелодического представления. Под наблюдением педагога учащийся самостоятельно поёт и играет на фортепиано. Данный метод способствует одновременному развитию слухового и моторного компонентов памяти, обеспечивая глубокое усвоение мелодии. Через визуально-моторную координацию формируется понимание направления мелодического движения и целостное восприятие музыкальной фразировки. Играя и пропевая, ребенок отмечает ключевые слова, которые становятся эмоциональными и динамическими акцентами произведения. Например: «король угрюмый и седой», «светлый как эльф» и др.

3. Пофразовая отработка. Данный этап формирует навык осознанного интонирования через детальную проработку фраз. Преподаватель и ученик делят произведение на смысловые

фразы. Ученик проигрывает и пропевает каждую фразу 2-3 раза, после чего играет первую ноту фразы, пропевает её целиком, затем проверяет последнюю ноту.

Первая фраза: «На свете жил когда-то»



На свете жил когда-то

Задача: Интонационно чисто спеть восходящую кварту на forte, для этого требуется глубокий посыл дыхания с опорой на диафрагму. Важно провести всю фразу на одном дыхании, обеспечивая ровное, наполненное звучание при нисхождении к «ми», чтобы сохранить целостность повествования и уверенность интонации.

Вторая фраза: «Король угрюмый и седой,»



ко_роль у_грю_мый и се_до_й,

Задача: Смягчить атаку звука, сохраняя плотность тембра. Особое внимание уделяется интонированию секундовых ходов, требующих точного слухового контроля для передачи сдержанной, мрачной характеристики образа. Дыхание распределяется экономно, чтобы обеспечить ровное динамическое развитие и подчеркнуть восходящую интонацию на словах «и седой».

Третья фраза: «И вот он обвенчался»



и вот он обвенчался

Задача: Основное внимание уделяется динамическому развитию и интонационной точности. Две последовательные волны увеличения динамики требуют активной дыхательной опоры: на восходящей кварте с последующим нисхождением и при скачке на сексту. Важно сохранить целостность фразы, распределяя дыхание для плавного динамического нарастания и точного интонирования широких интервалов, подчеркивая эмоциональную насыщенность момента.

Четвёртая фраза: «С принцессою молодой.»



с принцес_со_ю мо_ло_дой.

Задача: Органично продолжить музыкальную мысль предыдущего предложения. Быстрый короткий вдох на паузе должен быть активным, но не разрывающим фразировку. Особое внимание уделяется ровному интонированию нисходящей секундовой последовательности и мягкому разрешению на тонику, создавая ощущение законченности. Важно помнить о сохранении кантилены.

Работа над следующими фразами строится по такому же принципу: для каждого отрезка определяются художественные и технические задачи, после чего ученик самостоятельно отрабатывает их через пение и исполнение на инструменте, добиваясь точной интонации и единства музыки и слова.

4. Интеграция фраз. На этом этапе развивается целостное восприятие произведения через объединение отдельных фраз в смысловые блоки. Ученик играет и поёт отработанные фразы, сохраняя единство дыхания и динамического развития. Это позволяет выстроить логичную драматургию и сформировать представление о музыкальной форме произведения.

Блок 1 (экспозиция):

«На свете жил когда-то / Король угрюмый и седой,
И вот он обвенчался / С принцессою молодой.»

Задача: Выстроить драматургическое единство четырёх фраз через динамическую арку - от мощного forte в начальной кварте к сдержанному mezzo forte при характеристике короля, с последующей детализацией оттенков. Особое внимание уделяется дыхательной организации, в частности, мгновенному взятию дыхания после третьей фразы для сохранения целостности линии. Ключевая сложность представляет интонационная точность при исполнении слов «И вот он обвенчался с принцессою молодой», где отсутствует дублирование вокальной партии, что требует максимального слухового контроля и дыхательной опоры.

Блок 2 (завязка конфликта):

«Среди придворной знати, / Был милый паж, / Светлый как эльф,
Он добной королевы / Носил атласный шлейф.»

Задача: Создать художественный образ любви через сочетание динамических приемов, включая forte, piano с мягкими акцентами, эмоциональное нарастание через усиление воздушного потока в molto crescendo, и равномерную опору на выразительное sostenuto и diminuendo для сохранения интонационной стабильности в заключительной фразе. Особую сложность представляет абсолютная интонационная точность в условиях отсутствия дублирования вокальной партии в аккомпанементе на фразах «Был милый паж, светлый как эльф, он добной королевы носил атласный шлейф», что требует максимального слухового контроля.

Блок 3 (кульминация и развязка):

«Песенка не из новых, / Запев неплох, конец суров:
Король казнил обоих / За слишком большую любовь.»

Задача: Выстроить драматургическое развитие от повествовательного piano через нарастающую напряженность к трагической кульминации. Начальную фразу «Песенка не из новых» исполнить с тембральной прозрачностью, точно интонируя нисходящее движение. В

речитативном эпизоде «Запев неплох, конец суров» использовать волнообразную динамику с ритенуто, подчеркивая смысловую антитезу. Кульминационную фразу «Король казнил обоих» подать с энергичной атакой, сохраняя интонационную устойчивость при квартовом скачке и последующем нисхождении. Финальную фразу начать сдержанного *mezzo forte*, исполнить с исчерпывающим *diminuendo* на словах «большую любовь», точно выдерживая интонацию в нисходящем движении и возвращая к исходному темпу для создания эффекта трагической обреченности.

5. Итоговый результат и работа над ошибками. Целью является идеальное исполнение произведения от начала до конца *a'cappella* с точным попаданием в заключительную ноту. Педагогом фиксируются все ошибки, выявленные в процессе, после чего проблемные места прорабатываются дополнительно.

6. Исполнение с концертмейстером. Первое исполнение осуществляется совместно с педагогом для демонстрации взаимодействия с аккомпанементом. Затем ученик исполняет произведение самостоятельно. Преподаватель контролирует чистоту интонирования и стабильность дыхательной опоры, а также художественную выразительность. При необходимости сложные фрагменты прорабатываются дополнительно, гарантируя точное воплощение художественного замысла.

7. Этап проверки тональной и ритмической устойчивости. Концертмейстер по предварительной договорённости перестаёт играть в заранее отмеченных местах. Это позволяет оценить способность ученика сохранять интонационную чистоту, темп и художественную целостность при временном отсутствии гармонической поддержки. Данный метод формирует профессиональные навыки, необходимые для сохранения исполнительской целостности при технических сбоях аппаратуры или внезапном прекращении аккомпанемента.

Этап 4. Пение сольфеджио с листа.

Завершающим этапом каждого урока становится чтение сольфеджио с листа, построенное на принципе случайного выбора. К примеру в данном случае для работы используется учебник «Сольфеджио для 1 и 2 классов детских школ. Составители Н. Баева и Т. Зебряк», преподаватель предлагает диапозон страниц (например, от 15 до 80). Например, учащийся может выбрать страницу 19 и упражнение 2 из трех представленных.

Белка пела и плясала
Подвижно Словенская народная песня

mf

57

Белка пе - ла и пля - са - ла, слов - но за - вод - на - я,
все под - мёт - ки от - топ - та - ла, шла дс - мой бо - са - я.

Работа над номером начинается с определения тональности и размера, после чего ученик играет и поёт гамму и тоническое трезвучие для закрепления ладовой опоры.

Тональность D-dur

I II III IV V VI VII I' T_{5_3}

Следующим шагом является фразовый разбор. Преподаватель вместе с учеником делит номер на небольшие смысловые отрезки, (например, по 1-2 такта). Ученик поёт фразу в медленном темпе, играя мелодию на инструменте, и повторяет это действие 1-3 раза для интонационной и ритмической точности. Затем ту же фразу он исполняет а'каппella. Освоив первый отрезок, он таким же образом разучивает последующие (3-4, 5-6 и 7-8 такты).

После того как все микрофразы проработаны по отдельности, они объединяются в более крупные структуры (1-4 и 5-8 такты). Этот блок отрабатывается по уже знакомой схеме: пение с инструментом и без, с многократными повторениями фраз (от 2 до 4 раз), количество повторений варьируется в зависимости от сложности материала.

В случае успешного исполнения первого номера, учащийся по тому же принципу выбирает и исполняет следующий. Если упражнение вызвало трудности, оно назначается для тщательной самостоятельной проработки в качестве домашнего задания.

Данный подход, основанный на использовании разных сборников сольфеджио, решает несколько важных задач:

- Стимулирует собранность и концентрацию внимания ученика,
- Превращает процесс в увлекательную проверку собственных сил, где результат напрямую зависит от развитости внутреннего слуха и интонационной точности, и опоры дыхания.
- Формирует ответственность за результат домашней работы.

Таким образом, пение незнакомого нотного материала с листа становится логичным завершением занятия, наглядно демонстрирующим рост технической и интонационной уверенности юного вокалиста, формирующий полезную привычку к самостоятельным занятиям.

Критерии оценки

№	Критерий	5 баллов	3-4 балла	1-2 балла
1	Чистота интонирования	Стабильно чистое интонирование во всем диапазоне. Точное воспроизведение интервалов и мелодических ходов.	Эпизодические незначительные интонационные погрешности, которые быстро корректируются. Общая устойчивость в удобном диапазоне.	Частое фальшивое пение, отсутствие контроля над высотой звука. Неспособность скорректировать интонацию по рекомендации.
2	Дыхательная опора и фразировка	Глубокий, экономный вдох. Сильная, управляемая опора дыхания позволяет проводить длинные фразы без напряжения. Фразировка осмысленная и музыкальная.	Дыхания хватает на средние фразы, но концу фразы опора может ослабевать. Фразировка не всегда выстроена логично.	Поверхностное, ключичное дыхание. Быстрая потеря опоры, "съедание" звука. Фразы не выстроены, дыхание берется хаотично.
3	Динамический контроль и художественная выразительность	Осознанное и техническое владение всем диапазоном динамики (от pp до ff). Яркая, осмысленная передача характера произведения, артистизм.	Владение основными динамическими оттенками (p, mf, f), но без тонкой градации. Передача характера есть, но неглубокая или непостоянная.	Динамика не контролируется, пение на одной громкости. Исполнение невыразительное, "ровное", без эмоциональной отдачи.
4	Ритмическая точность	Прекрасное чувство ритма. Сложные ритмические рисунки и смены размеров исполняются уверенно и точно.	Ритмическая пульсация стабильна. Основной ритм выдерживается, но могут быть ошибки в сложных фигурах или при смене темпа.	Постоянные ритмические ошибки. Отсутствие чувства метроритмической пульсации.
5	Чтение с листа и знание нотного материала	Уверенно читает с листа, точно интонируя и передавая ритм. Быстро ориентируется в тексте, понимает тональный план и структуру.	Читает с листа с предварительным разбором, возможны отдельные ошибки. Знает ноты, но может путаться в сложных местах.	Не способен исполнить незнакомый текст. Слабые или отсутствующие знания нотной грамоты.

Шкала оценивания

- 25–23 балла: «Отлично».

Высокий уровень технической оснащенности и художественной зрелости. Навыки устойчивы и применяются осознанно.

- 22–18 баллов: «Хорошо».

Стабильное владение основными навыками. Наличие некоторых недостатков, которые не мешают целостному восприятию исполнения.

- 17–13 баллов: «Удовлетворительно».

Наличие существенных технических проблем (интонация, дыхание). Исполнение требует дальнейшей серьезной работы над базовыми элементами.

- 12 баллов и менее: «Неудовлетворительно».

Критически низкий уровень развития вокальных и музыкальных навыков на данном этапе.

Заключение

Представленная методическая разработка «Формирование чистого интонирования на основе развития дыхательной опоры и вокально-технических навыков» предлагает целостную, систематизированную модель обучения для учащихся разных возрастных групп с репертуаром любой сложности, подобранным с учетом индивидуальных особенностей.

Ключевым достоинством методики является ее последовательность и взаимосвязанность всех этапов:

1. Фундаментом служит детальная проработка нижнереберно-диафрагмального дыхания, которая создает физиологическую основу для стабильного звукообразования и контроля высоты тона.
2. Надстройкой является тщательно подобранный комплекс вокальных упражнений, направленных не только на развитие технических навыков, но и на формирование осознанного внутреннего слуха через метод постепенного снятия инструментальной поддержки.
3. Закрепление навыков происходит в художественной практике - работе над репертуаром по строгому алгоритму, что обеспечивает перенос технических умений в условия исполнительства.
4. Вершиной и инструментом постоянного мониторинга прогресса становится этап пения сольфеджио с листа, который интегрирует все приобретенные навыки - от дыхательной опоры и слухового контроля до интонационной самостоятельности, и самодисциплины.

Таким образом, данная система работы доказала свою эффективность и универсальность. Она позволяет не просто решить локальную проблему фальшивого пения, а комплексно подойти к развитию юного вокалиста, формируя у него прочную техническую базу, развитый музыкальный интеллект и ответственность за результат, что в совокупности является залогом его дальнейшего творческого роста.

Список использованных источников:

1. Лобанова, О. Г. Правильное дыхание, речь и пение. 1923 год.
2. Гарсиа М. П. Полный курс искусства пения. 1963 год.
3. Ламперти Ф. Искусство пения. 1965 год.
4. Маркези М. Основы вокального искусства. 1967 год.
5. Н. Баева, Т. Зебряк «Сольфеджио» для 1–2 классов детских музыкальных школ. 1984 г.
6. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. 1992 год.
7. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики. 1996 год.
8. Оськина С. Е., Парнеса Д. Г. «Музыкальный слух: теория и методика развития и совершенствования». 2003 год.
9. Морозов Л. Н. Школа классического вокала. 2008 год.
10. Пансерон, О. М. Вокальная школа для сопрано итенора. 2018 год.
11. Белянова Г. Сольфеджио. Интонационные упражнения для вокалистов. 2018 год.

Вокализ №1

Ф. Абт

Moderato

Меццо-сопрано

Баритон и Бас

Ф.п.

Нар

Ми ре до ре ми фа ми соль ля
Mi re do re mi fa mi sol la

Си ля соль фа соль соль ля си до си ля
si la sol fa sol sol la si do si la

сол фи ми ми ре ми фа соль соль фи ми ре до
sol fa mi mi re mi fa sol sol fa mi re do

МАЛИНОВКА

Л. БЕТХОВЕН

Andante

p

-Ска - жи, ма - ли - нов - ка, за - чем пор - ха - ешь вкруг гне - зда? Ведь
Гнез - до ре - бе - нок ра - зо - рил, и в нем про - снулся стыд,
кла .

p sempre

ты так жа - лоб - но е - ще не пе - ла ник - ог - да.
-Ди - тя мо - е, во -
-дет он пти - чи - ков в гнез - до и крот - ко го - ворит:
,,Про - сти, ма - ли - нов -

круг взгля - ни, чтоб грусть мо - ю по - нять: у - кра - ли у ме - ня де - тей, и
-ка, ме - ня, я сам се - бе не рад, те - бе я, пти - чка, сделал зло, возь -

рит.

пла - чу я как мать,
-ми де - тей на - зад!“

p

Старая песня

Das alte Lied

Слова Г. ГЕЙНЕ
Worte von H. HEINE
Перевод С. Гинзберг

Ноты с сайта - www.notarhiv.ru

Op. 4, № 5

Allegretto semplice

На свете жил ко- гда - то
Es warein al-ter Kö - nig,
нар

ко- роль у-грю-мый и се-дой,
sein Herr schwärze, sein Haupt war grau,
и вот он об-вен-
der ar-me al-te
poco crudo.

чал- ся с прин-це-сом мо - ло - дой.
Kö - nig, er nahm ei-ne jün - ge Frau.

Сре-
Es

- ди при-двор-ной зна - ти был ми-лый паж, свет - лый, как эльф,
war ein schö_ner Pa - ge, blond war sein Haupt, leicht war sein Sinn,

molto cresc. *sost.* >

он доб_рой ко_ро_де_вы но - сил атлас_ный шлейф.
 ertrug diese seidne Schlepp'e der jungen Kö_ni_gin.

molto cresc. *p* > *pp*

Пе_сен_ка не из но - вых,
 Kennst du das alte Lied - chen?
 за - пев не_плох, ко -
 Es klingt so süß, es

poco rit. *mf* *molto rit.*

-нец су_ров:
 klingt so trübl ко - роль каз_нило - бо - их за слишком большую лю.
 Sie mußten bei_de ster_ben, sie hat_ten sich viel zu

a tempo
 бовь.
 lieb.