

РАБОТА С МУЖСКИМИ ГОЛОСАМИ

В КЛАССЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ

ПРОГРАММА

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР

ДЛЯ КЛАССОВ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ

Составитель – з.р. культуры РФ, преподаватель Архангельского
музыкального училища МАЛИШАВА В.П.

Архангельск – 2004

Введение

Учителя пения старой Италии громадное значение придавали *времени и работе самих учеников над собой*. И главный “секрет” всех школ, заключался в музыкально-культурной, непрерывной и длительной работе. Задача педагога, помимо практического обучения сольному пению, воспитывать у учащегося творческую волю, знакомить с выдающимися вокалистами прошлого и современности.

Результат работы педагога должен суммироваться в умении ученика, на профессиональном уровне, исполнять вокальные произведения, уверенно преодолевать вокально – технические сложности.

Обычно в класс приходят молодые люди, с врождёнными или приобретёнными певческими качествами. Стойкость этих певческих навыков – первый и самый крепкий барьер, преодолеть который нелегко. У любого человека могут быть:

- 1 - Врождённые певческие качества – сила голоса, музыкальный слух, чувство ритма, умение выдерживать звук и т. д.
- 2 - Приобретённые певческие качества – самообучение, копирование певцов, обучение пению у педагога.
- 3 - Интуитивное пение – человек поёт «правильно» от природы, не понимая как он это делает, просто *иначе петь* он не может.

Главная, и определяющая дальнейшее развитие учащегося задача, *определение типа голоса*.

Обычно ориентируются по диапазону, тембру, переходным звукам и способности выдерживать определённую tessitura.

Но, всё же решающее значение имеет «ухо» педагога, его вокальный опыт, память на эмиссию звука разных вокалистов слышанных «вживую» и, наконец, интуиция.

Всегда помнить, что торопливость к успеху – самая большая ошибка педагога. Многие из них рвутся «делать» таланты, убеждая себя и других, что это им это удаётся. Нет ничего хуже и вреднее этого заблуждения.

Педагог не рождает таланты. Он лишь помогает их выявить, обогащает ученика знаниями, формирует (не всегда правильно!) его вкус, передаёт свой исполнительский опыт (а иногда и дурную традицию!).

НЕСКОЛЬКО МЕТОДИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Первые уроки вокала не должны превышать 15 минут - пение с перерывами. Внимательно слушать звучание голоса ученика.

Не спешить с определением характера голоса и его тембра. Волнение ученика и его привыкание к обстановке в классе, к общению с педагогом и другими учащимися, требует порой, довольно длительного адаптационного периода. И делать ему замечания по звукообразованию с первых же уроков, не всегда продуктивно.

Общеизвестно, что вокалисты не придерживаются определённого типа дыхания. Исследования учёных нашего времени показали, что чистых типов дыхания практически не существует.

Во всех школах всех времён говорится о верной *атаке звука* и *сбережении дыхания* во время пения.

Атака и выдох - основная работа в начале обучения пению.

Ознакомить ученика с видами атак. Объяснить приёмы мягкой атаки.

Обращать внимание на задержку выдоха при звукообразовании.

Я убеждён - певческим звукообразованием управляет мозг – и работа связок и дыхание - от сигнала центральной нервной системы.

Проанализируйте ВСЁ, что вы знаете и чему вас учили, соотнесите это со своим опытом пения и работы с учениками, внимательно вслушивайтесь КАК поют сегодня академические вокалисты. Отбросьте СВОИ симпатии и убеждения, СВОИ «принципы», капризы, любите и уважайте УЧЕНИКА, не гнушайтесь поучиться и у него, станьте его другом и всё будет хорошо.

УПРАЖНЕНИЯ

Вокальные упражнения – начальный этап работы с певческим звукообразованием - эмиссией звука.

Простота и несложность упражнений – залог лучшего понимания задач, поставленных перед учеником. Рекомендую темпы в упражнениях давать подвижные. Это ограничивает вмешательство сознания в механизм звукообразования.

Я не сторонник требований выполнения учеником таких процедур как «опусти гортань», «уложи язык лопаточкой», «не дави корнем языка», «посылай звук в темечко», «пой в маску» и прочей чуши...

Упражнения подбирать в соответствии с состоянием ученика - устал, после болезни, плохое настроение и т.д. По мере усвоения и устойчивого интонирования простых упражнений, постепенно вводить более усложнённые вокальные распевки.

На третьем году обучения, учащийся должен петь *в быстром темпе* диатонические гаммы и арпеджио в полном диапазоне своего голоса.

Грамотно подобранные упражнения, с учётом голосовых данных конкретного ученика, основа успешного овладения вокальной техникой.

ВОКАЛИЗЫ

Не все педагоги считают их полезными в работе над голосом. Но если признать вокализы связующим звеном, между упражнениями и музыкальным произведением, то необходимость использования их очевидна.

Другое дело, что не всегда удаётся подобрать нужный вокализ для этого ученика с конкретной задачей. Педагогу придётся самому сочинить, несложный, на восемь- двенадцать тактов этюд – вокализ, *именно для этого ученика.*

Исполнение - не пение, а именно *исполнение* - вокализов выработывает и закрепляет основные певческие навыки. И обязательно исполнять их *сольмизируя.*

ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С ТЕКСТОМ

Необходимо подсказать ученику методику раскрытия содержания произведения и указать на музыкальные средства (характер мелодии, фактура партии ф - но и её взаимодействие с мелодией, гармония, ритмическое построение, темп и пр.) использованные композитором для выражения своего замысла.

Выявить образное содержание произведения по настроению - одно состояние или сопоставление разных, образ в развитии или в статике.

Форма в связи с содержанием - простая, трёхчастная, с динамической репризой или созерцательной, есть ли кульминация и как она готовится и т.д..

Стилистические особенности автора композиции: отношение к тексту, к мелодическому материалу; способы выражения своего состояния и воздействия на слушателя - темпы, динамика, нюансы, фермата, высокие - низкие ноты, паузы, акценты, фразировка...

Глинка – музыкальный образ в целом, Даргомыжский – через слово, Чайковский – музыкальный образ, «ключ» романса – важное слово, Римский – Корсаков через созерцательность, философское раздумье и т.д.

Всегда помнить – технические и исполнительские задачи, должны быть учащемуся по силам в данном периоде обучения.

И основное по этому разделу – своё отношение, своё видение художественного выражения произведения и прочувствованное исполнение - необходимо развивать с самых первых уроков. Заинтересовать и увлечь слушателя своим исполнением, а не «красотой» и силой голоса.

Не забывать, что основное качество певческого голоса – привлекать внимание и волновать слушателя.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

Это документ перспективного планирования учебного процесса, обеспечивающий последовательность и систематичность в развитии профессиональных навыков.

Основа репертуара - разнохарактерные и доступные произведения отечественных и зарубежных классиков. Выбор репертуара, связан с ближайшими задачами по овладению вокально – техническими и исполнительскими навыками.

Индивидуальный план содержит краткую характеристику учащегося, качества его голоса на данный период, указание основных недостатков в звукообразовании и методику их устранения.

РАБОТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

Концертмейстер должен знать требования педагога по специальности к каждому учащемуся и неукоснительно им следовать.

Разучивая произведения, помогает ученику разобраться в характере и форме композиции, следовать всем авторским указаниям, контролировать интонирование, соблюдать ритмический рисунок мелодии, прививает навыки самостоятельной работы.

1 курс

В течение первых двух семестров, учащийся выполняет в среднем следующий объём вокальной нагрузки:

до 8 – 10 вокализов;
от 6 до 8 простых произведений.

За этот период обучения, преподаватель всесторонне, и как можно глубже изучает певческие данные учащегося, его способность к обучению.

Учащийся обязан овладеть начальными навыками звукообразования в среднем регистре, уметь выполнять мягкую атаку, петь *Legato*, тянуть звук, устойчиво интонировать и выразительно исполнять свою учебную программу.

2 курс

За третий и четвёртый семестры необходимо пройти:

4 – 6 вокализов
до 10 нетрудных произведений - арии, романсы и народные песни.

Продолжается тренаж вокально - технических навыков. Интенсивно прорабатываются художественно - исполнительские задачи. Расширяется рабочий диапазон в вокализах и произведениях:

БАСЫ

от *СОЛЬ* большой октавы до *РЕ* первой октавы;

БАРИТОНЫ

от *ДО* малой октавы до *ФА* первой октавы;

ТЕНОРА

от *ДО* малой октавы до *СОЛЬ-ЛЯ* бемоль первой октавы.

Учащийся должен показать *Legato*, хорошее дыхание с опорой звука, грамотную фразировку, внятную дикцию, *piano* и *forte*.

3 курс

Учащийся проходит:

- 4 – 6 вокализов повышенной трудности;
- 4 арий отечественных и зарубежных композиторов;
- 6- 8 романсов
- 2 – 3 народных песен.

Продолжается работа над расширением диапазона на верхнем участке диапазона на тон – два тона и **только в распевках!**

БАСЫ - МИ - ФА первой октавы;

БАРИТОНЫ - ФА диез – СОЛЬ бемоль первой октавы;

ТЕНОРА - ЛЯ бемоль – СИ бемоль первой октавы.

Работать над грамотным выполнением *стаккато*, *группетто*, *форшлага* и *мордента*. Осваивать филировку и фальцет.

4 курс

Особое внимание на раскрытие музыкально- художественной доминанты в вокальных композициях, развивать и поощрять самостоятельный поиск исполнительских навыков

Дыхание, кантилена, беглость, филировка, мелизмы, дикция, нюансы, эмиссия звука по всему диапазону - предмет внимания на *каждом уроке*.

На каждом уроке учащийся должен уметь включаться в *состояние концертного исполнения программы*.

В течение учебного года учащийся готовит две программы, по семь произведений, для исполнения на государственном экзамене:

- 1 - Старинная ария - Каччини, Скарлатти, Бах, Пёрселл.
- 2 - Ария из оперы - Верди, Гуно, Вагнер, Сметана.
- 3 - Ария из оперы - Глинка, Чайковский, Рахманинов.

- 4 - Романс - Бизе, Леонкавалло, Григ, Монюшко.
- 5 - Романс - Римский-Корсаков, Аренский, Кюи.
- 6 - Романс-песня - Шостакович, Свиридов, Гаврилин.
- 7 - Народная песня на родном языке.

РЕПЕРТУАР

Приводим список произведений - как образцы примерной сложности по курсам. Ориентируясь на них, педагог подбирает соответствующие вокальные произведения, учитывая степень готовности ученика, независимо от курса. Если есть необходимость транспонировать произведение – делайте это смело. Арии из опер можно опускать на полтона ниже.

ТЕНОР

1 курс

Вокализы	Н. Ваккаи, Ф.Абта
Каччини Дж.	Tu ch'ai le renne Amore
Векерлен Ж.	Менует Экзодэ
	Ах, зачем я не лужайка
	Приди поскорее весна
Пёрселл Г.	Ах, как сладок миг любви
	Взор твой печален стал
Бетховен Л.	Сурок
Брамс Й.	Народная песня
	Не встречаться, разлучаться
Мак- Доуэлл Э.	Летняя колыбельная
	Упование
Бортнянский Д.	Мне верит и верна Исмена
Алябьев А.	Зимняя дорога
	Ты не пой душа-девица
Варламов А.	Горные вершины
	Звёздочка ясная
Гурилёв А.	Улетела пташечка
	Отгадай, моя родная
Глинка М.	Что, красотка молодая
	Ночь осенняя, любезная
Яковлев А.	Зимний вечер
Танеев С.	Колыбельная
Французская –	Когда я был мальчонкой
Шотландская песня -	Ах! Целуй меня нежнее!

2 курс

- Вокализы Г.Зейдлера, Дж. Конконе
Пёрселл Г. Поток широк
Джордано Т. Caro mio ben
ДюранЖ. К ласточке
Хайсе П. Маленькая Карэн
Песня Осе из оперы «Король и маршал»
Гретри А. Серенада из оперы «Ревнивый любовник»
Рамо Ж.-Ф. Ария Кастора из оперы «Кастор и Поллукс»
Гайдн И. Очень обыкновенная история
Гендель Г. Ариозо Ксеркса из оперы «Ксеркс» (Как глубоки раны)
Шуберт Ф. Форель
Шуман Р. Вечерняя звезда
Бортнянский Д. Песенка Карильо из оперы «Сын- соперник»
Булахов П. Колокольчики мои
Я не могу её забыть
Девушка- красавица
Варламов А. Белеет парус одинокий
Ты не пой душа- девица
Горные вершины
Глинка М. Жаворонок
Забуду ль я
Не пой, красавица при мне
В крови горит
Балакирев М. Слышу ли голос твой
Даргомыжский А. Моя милая
Что мне до песен
Не судите люди добрые
Русская песня - Тройка
Вот мчится тройка удалая

3 курс

- Вокализы Дж. Конконе, М.Бордоньи
Каччини Дж. Amarillis
Бах И.С. Нам день приносит свет зари
Глюк Х. Ариетта Амура из оперы «Орфей»
Моцарт В.-А. К Хлое
Фиалка
Россини Дж. Альпийская пастушка
Шуберт Ф. Мельник и ручей
Рыбачка
Шуман Р. Как утро ты прекрасна
Лотос
Брамс И. Позволь пастушка мне войти
В зелёных ивах дом стоит
Делиб Л. Серенада Рюи Блаза из музыки к драме В.Гюго
Григ Э. В вечерний час
Осень
Рангстрём Т. Крылья в ночи
Сметана Б. Ария Вашека из оперы «Проданная невеста»
Рамо Ж.-Ф. Ария Кастора из оперы «Кастор и Поллукс»
- Римский – Корсаков Н. Ариозо Лыкова из оперы «Царская невеста»
Не ветер вея с высоты
На холмах Грузии
Рубинштейн А. Певец
Балакирев М. Баркарола
Мне бы молодцу разудалому
Варламов А. Не отходи от меня
Ожидание
Булахов П. Я не могу её забыть
Вот на пути село большое
Гурилёв А. Я говорил при расставаньи
Даргомыжский А. Чаруй меня
К друзьям
Аренский А. Ариозо Рафаэля из оперы «Рафаэль»
Звезда блестящая
Чайковский П. Куплеты Трике из оперы «Евгений Онегин»
Ляпунов С. Последние цветы

Глазунов А. Из Петрарки (Жили мы у подножья холмов..)

Русская народная песня «Солнце красное»

4 курс

- Скарлатти А. Как мотылёк влюбленный
Дуранте Ф. Руку дай, дорогая
Бах И.-С. Победа радость нам несёт
Моцарт В.-А. Ария Феррандо из оперы « Так поступают все женщины»
- Гретри А. Серенада из оперы «Ревнивый любовник»
Григ Э. Люблю тебя
В вечерний час
- Шуберт Ф. Серенада
Юноша у ручья
- Шуман Р. В сияньи тёплых майских дней
Радость бурной ночи
- Римский - Корсаков Н. Песня Садко « Ой, ты тёмная дубравушка»
из оперы Садко»
Ария Лыкова из оперы «Царская невеста»
Песня Вакулы из оперы «Ночь перед Рождеством»
О чём в тиши ночей
О, если б ты могла
- Глинка М. Вторая песня Бояна из оперы «Руслан и Людмила»
Только я узнал тебя
Мэри
- Балакирев М. Введи меня, о ночь, тайком
Ты пленительной неги полна
- Даргомыжский А. Ария князя из оперы «Русалка»
К друзьям
Ты вся полна очарованья
- Чайковский П. Ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин»
Отчего
Серенада (Спи дитя)
- Рахманинов С. Ночь печальна
Я опять одинок
Сон
- Свиридов Г. Мне не жаль, что друг женился
Зимняя дорога
- Хренников Т. Песня Лёньки из оперы « В бурю»

Русская народная песня «Кольцо души – девицы»
« Не одна во поле дороженька»

БАРИТОН

1 курс

Вокализы Ф.Абта, Н.Ваккаи
Бетховен Л. Дух бардов
Сурок*
Пёрселл Г. Песня из оперы «Король Артур» - (Остров счастья)
Стали надменны вы со мной
Шуман Р. Вечерняя звезда
Слышу ли песни звуки
Шуберт Ф. Шарманщик
Алябьев А. Два ворона
Я вас любил
Балакирев М. Слышу ли голос твой
Булахов П. Я не могу её забыть
Гурилёв А. Песня моряка

* (смотри репертуар для тенора)

2 курс

Вокализы Зейдлера Г. Ваккаи Н.
Бах И.-С. Победа радость нам несёт
Каччини Дж. Ариетта - Скорей Амур лети
Пёрселл Г. Сильвия
Глюк Х. Ария Орфея из оперы «Орфей»

Григ Э. Время роз
Моцарт В. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта»
Тайная любовь
Шуберт Ф. В путь
Рыбачка
Шуман Р. Венецианская песня
Бортнянскмй Д. Ария доктора из оперы «Сын- соперник»
Шереметьев Б. Я вас любил
Балакирев М. Обойми, поцелуй
Глинка М. Северная звезда

Гурилёв А. После битвы
Кюи Ц. Царскосельская статуя
Хренников Т. Песенка Лепелетье

3 курс

Вокализы Конконе
Скарлатти Д. Стрелы Амура
Пёрселл Г. Взор твой печален стал
Любовь без песни
Бах И.- С. Уходит день
Брамс И. Тебя забыть навеки
Верди Дж. Ариозо Жермона из оперы «Травиата»
Гайдн Й. Ария из оратории «Времена года»
Кальдара А. Come raggio di sol
Se ben crudele
Моцарт В.-А. Серенада Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»
Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»
(Мальчик резвый ...)
Шуберт Ф. Ворон
Дева Мария
Шуман Р. Две венецианские песни
Глинка М. Попутная песня
Не искушай
Даргомыжский А. Влюблён я, дева красота
Рахманинов С. Ночь печальна
Римский – Корсаков Н. Ариозо Мизгиря из оперы «Снегурочка»
Октава
О чём в тиши ночей
Чайковский П. Ариозо Мазепы из оперы «Мазепа»
(Мгновенно сердце молодое)
Хотел бы в единое слово
Мы сидели с тобой
Левина З. Бреду тропинкою лесной
Свиридов Г. Робин
Шостакович Д. Пять песен на стихи Евг. Долматовского
Русская песня - Далеко, далеко степь за Волгу ушла

4 курс

Кариссими Дж. Vitoria, vitoria
Бетховен Л. In questa tomba

Григ Э.	С водяной лилией Сердце поэта
Гуно Ш.	Каватина Валентина их оперы «Фауст»
Доницетти Г.	Речитатив и ария Шеврез из оперы « Мария ди Роган»
Шуберт Ф.	Серенада
Гайдн Й.	Ария Симона из оратории «Времена года» (Весёлый пахарь)
Чайковский П.	Речитатив и ария Онегина из оперы «Евгений Онегин» Серенада Дон Жуана Нам звёзды кроткие сияли Мы сидели с тобой
Рубинштейн А.	Эпиталама из оперы «Нерон»
Бородин А.	Для берегов отчизны дальней Разлюбила красна девица
Мусоргский М.	Ариозо Щелкалова из оперы « Борис Годунов»
Рахманинов С.	Не пой красавица при мне В молчаньи ночи тайной О нет молю, не уходи
Кабалевский Д.	Застольная Кола из оперы «Кола Брюньон» Бог Купидон
Свиридов Г.	Роняет лес багряный свой убор
Гаврилин В.	О, память сердца

БАС

1 курс

Вокализы Абта Ф.	Ваккаи Н.
Бетховен Л.	Походная песня
Григ Э.	Старая песня
Шуберт Ф.	Песнь старца
Алябьев А.	Два ворона
Варламов А.	Не отходи от меня
Глинка М.	Забуду ль я Грузинская песня
Дюбюк А.	Не обмани
Кюи Ц.	Царскосельская статуя
Яковлев М.	Зимний вечер Элегия
Русская песня	Ах ты, ноченька Среди долины ровныя

Украинская	Взяв бы я бандуру
Английская	Весёлый мельник

2 курс

Вокализы	Ваккаи Н. Зейдлера Г.
Каччини Дж.	Скорей Амур лети
Доницетти Г.	Каватина дон Паскуале из одноимённой оперы
Вагнер Р.	Ария Ландграфа из оперы «Тангейзер»
Шуберт Ф.	В путь
Шуман Р.	Когда я один
Алябьев А.	Я вас любил
Балакирев М.	Слышу ли голос твой
Гурилёв А.	Улетела пташечка
Булахов П.	В минуту жизни трудную
Варламов А.	Горные вершины
Глинка М.	Забуду ль я
Серов А.	Песня Изяслава из оперы «Рогнеда»
Гулак – Атемовский С.	Каватина султана из оперы «Запорожец за Дунаем»
Лысенко Н.	Песня выборного из оперы «Наталка-Полтавка»
Русская песня	- Ой, ка б Волга-матушка Вот мчится тройка почтовая Утёс

3 курс

Бах И.-С.	Уходит день
Скарлатти Д.	Стрелы Амура
Брамс И.	Ода Сафо
Беллини В.	Каватина Родольфо из оперы «Сомнамбула»
Верди Дж.	Романс Фиеско из оперы «Симон Бокканегра»
Гендель Г.	Dignare
Моцарт В.-А.	Ария Зороастро из оперы «Волшебная флейта»
Шуман Р.	Две венецианские песни
Шуберт Ф.	Седины
Аренский А.	Каватина пустынного из оперы «Сон на Волге»
Глинка М.	Сомнение Не искушай
Даргомыжский А.	Ночной зефир

Моя милая
Рахманинов С. Ночь печальна
Проходит всё
Римский – Корсаков Н. Октава
Чайковский П. Растворил я окно

Кочуров Ю. Посвящение
Свиридов Ю. Зимняя дорога
Зимний вечер
Спендиаров А. К розе
Столыпин А. Два великана
Шостакович Д. Первая встреча
Русская песня - Прощай радость

4 курс

Бах И. То налево, то направо (из кантаты)
Кариссими Дж. Vitoria, Vitoria
Паизиэлло Дж. Ария судьи из оперы «Прекрасная мельничиха»
Бетховен Л. Ария Рокко из оперы «Фиделио»
Планкетт Р. Ария маркиза из комич. оперы «Корневильские колокола»
Шуберт Ф. Ворон
Шуман Р. Как утро ты прекрасна
Балакирев М. Приди ко мне
Утёс
Бородин А. Песня тёмного леса
Глинка М. Ночной смотр
Мусоргский М. Спесь
Рахманинов С. Рассказ старика из оперы «Алеко»
Римский – Корсаков Н. Пророк
Чайковский П. Благословляю вас леса
Слеза дрожит
Кабалевский Д. Когда на суд безмолвных, тайных дум
Прокофьев С. Речитатив и ария Кутузова из оперы «Война и мир»
Свиридов Г. Честная бедность
Финдлей

