

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А. БУНИНА»

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В.В. Дубровский, О.Н. Мирошкина

**СБОРНИК ВОКАЛИЗОВ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ**

Учебное пособие

УДК 78
ББК 85.31
Д 79

*Печатается по решению редакционно-издательского совета
Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина
от 28.01.2021 г., протокол №1*

Рецензенты:

Е.В. Григорьев, профессор кафедры теории музыки и вокально-хорового искусства Белгородского государственного института искусств и культуры, народный артист Российской Федерации,

В.И. Климов, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой музыкального образования института истории и культуры Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина

В.В. Дубровский, О.Н. Мирошкина

Д 79 Сборник вокализов для обучающихся и преподавателей высших учебных заведений: учебное пособие. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2021. – 66 с.

Учебное пособие включает в себя три основных раздела, пояснительную записку, список литературы и приложение. Первый раздел посвящен строению голосового аппарата и механизму голосообразования. Второй раздел обращен непосредственно к вокализам, особенностям их разучивания и исполнения, в зависимости от сложности и автора. В третьем разделе подводятся итоги сборника, говорится об авторах создавших вокализы для тех или иных голосов, рассматривается линия усложнения музыкального материала от простого к сложному.

Материалы пособия могут быть использованы в учебном процессе музыкальных отделений высших учебных заведений, в системе повышения квалификации преподавателей высшей школы.

УДК 78
ББК 85.31

© Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина, 2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время в учебных планах музыкального отделения института истории и культуры Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина по направлению педагогическое образование с двумя профилями подготовки музыка и дополнительное образование, музыка и мировая художественная культура реализуется дисциплина «Вокальная подготовка» в рамках вариативной части дисциплин по выбору, которая длится 10 семестров, т.е. на протяжении всего обучения и имеет промежуточную и итоговую аттестацию. В учебном плане Белгородского института искусств и культуры по направлению подготовки Вокальное искусство с профилем академическое пение в базовой части первого блока реализуется дисциплина «Сольное пение». Учебно-методическое пособие содержит вокализы для работы над развитием певческого голоса. Вокализы предназначены для преподавателей и студентов музыкальных образовательных учреждений, а также учащихся музыкальных школ. В данном учебно-методическом пособии каждому вокализу соответствует пояснение для исполнения для наиболее успешного усвоения нотного материала. Направленного не только на развитие голоса, но и певческого дыхания, формирования высокой певческой позиции, чёткой артикуляции и кантилены. Вокализ как распевное упражнение необходим на занятиях такого типа, т.к. содержит не только определённую вокальную задачу, но и элементы художественного и творческого решений в их исполнении. На данных занятиях необходимо чётко понимать вокальную сложность определённого вокализа, чтобы выстроить индивидуальную траекторию развития певческого голоса.

Вокализы играют роль учебного материала, который обеспечивает связь узкой вокально-технической направленности упражнений с образным содержанием художественных произведений. Вокализы обычно выполняются на определённой гласной (вокализация) или с названием нот (сольфеджирование). Вокализация оказывает содействие достижению одинакового качества звучания гласных на всех участках звуковысотного диапазона, а смена гласных – их нейтрализации. Сольфеджирование оказывает содействие выравниванию звучания в сочетании гласных и согласных. Вместе с тем, наличие завершённой музыкальной формы даёт основание рассматривать вокализ как художественное произведение, не осложнённый содержанием литературного текста.

I. СТРОЕНИЕ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА. МЕХАНИЗМ ГОЛОСООБРАЗОВАНИЯ

Голосовой аппарат представляет собой сложную систему, в которую входят многие органы. «Человеческий голос является результатом координированной работы всего голосового аппарата», – писал Мануэль Гарсиа – крупнейший педагог XIX века (1805-1908 гг.). Основное значение в возникновении звука принадлежит гортани. Непринужденное свободное положение гортани считается наиболее «благоприятным» для пения. Здесь воздух, выталкиваемый легкими, встречает на своем пути сомкнутые голосовые связки и приводит их в колебательное движение. Голосовые связки могут быть длинными и короткими, толстыми и тонкими. Колеблющиеся голосовые связки образуют звуковую волну. Но для того, чтобы человек произнес букву или слово, необходимо деятельное участие губ, языка, мягкого неба и т. д. Только слаженная работа всех органов голосообразования превращает простые звуки в пение. Важную роль играет и носовая полость. Вместе с придаточными пазухами она принимает участие в образовании голоса. Здесь звук усиливается, ему придается своеобразная звучность, тембр. Для правильного произношения звуков речи и для тембра голоса определенное значение имеет состояние носовой полости и придаточных пазух. Именно их индивидуальность придает каждому человеку своеобразный тембр голоса. Интересно, что полости в передней части черепной коробки человека полностью соответствуют по своему назначению акустическим сосудам, замурованным в древнеримских амфитеатрах, и выполняют те же функции природных резонаторов. Существует огромное количество резонансных частот с основным первоначальным тоном и обертонами. Благодаря голосовым мышцам изменяется сила натяжения и толщина голосовых складок. Как следствие — изменение основных резонансных частот. Когда голосовые связки напряжены, воспроизводятся высокие звуки; при расслабленных, напротив, образуются низкие звуки. При воспроизведении низких звуков голосовые складки колеблются медленно, высокие звуки вызывают быстрые колебания. Мужская гортань значительно больше, и голосовые связки примерно в два раза длиннее, чем у женщин. Поэтому мужской голос звучит где-то на одну октаву ниже. Осиплость голоса, вирусные инфекции, а также курение могут навредить голосовым связкам. Голос простывшего человека похож на низкое карканье. Взрослые курящие мужчины часто говорят низким невнятным голосом, похожим по звуку на хрип. Механизм правильного голосообразования строится на максимальном использовании резонирования. Резонатор – прежде всего усилитель звука.

Резонатор усиливает звук, практически не требуя от источника звука никакой дополнительной энергии. Умелое использование законов резонанса позволяет достичь огромной силы звука до 120-130 дБ, поразительной неутомимости и сверх этого – обеспечивает богатство обертонового состава, индивидуальность и красоту певческого голоса. В вокальной педагогике различают два резонатора: головной и грудной. Выше говорилось о головном резонаторе. Нижний, грудной резонатор придает певческому звуку более низкие обертоны и окрашивает его мягкими плотными тонами. Обладателям низких голосов следует использовать активнее грудной резонатор, а высоких – головной. Но для каждого голоса важно применение и грудного и головного резонаторов.

Немецкий педагог Ю. Гей считает «соединение грудного и головного резонаторов возможным при помощи носового резонатора, называемого им «золотым мостом». Важную роль играет дыхание певца. Дыхание является энергетической системой голосового аппарата певца. Дыхание определяет не только рождение звука, но и его силу, динамические оттенки, в значительной мере тембр, высоту и многое другое. В процессе пения дыхание должно подстраиваться, приспособляться к работе голосовых связок. Это создает лучшие условия для их вибрации, поддерживает то воздушное давление, которое нужно при той или иной амплитуде, частоте сокращений и плотности смыкания голосовых связок. Правильное определение природы голосовых данных служит залогом дальнейшего их развития. А это не всегда просто сделать. Есть ярко выраженные категории голосов, которые не вызывают ни у кого сомнения относительно их природы. Но у многих певцов (не только начинающих) бывает трудно сразу определить характер голоса. Следует помнить, что средний регистр у всех певческих голосов наиболее удобен при поисках естественного звучания и правильных вокальных ощущений. Постановка голоса заключается в выявлении его природы и приобретении правильных технических приемов пения. Наличие хорошей, надежной и перспективной, вокальной техники приводит к тому, что акустические показатели голоса звонкость, полетность, сила голоса, динамический диапазон улучшаются в результате «настройки» голоса в процессе пения. Умберто Мазетти считал, что «маленький диапазон и небольшая сила голоса не являются полностью исключаящим профессиональное обучение фактором». Он полагал, что от правильного обращения и хорошей школы голос может обрести силу и развиваться в диапазоне. Голос редко бывает весь «на поверхности». Чаще его ресурсы скрыты из-за неумелого пользования вокальным аппаратом, его неразвитости, не соблюдения голосовой гигиены и только в процессе занятий, когда голос развивается, нам становится ясным его достоинства, богатство и красота тембра.

II. ВОКАЛИЗЫ

В процессе постановки певческого голоса вокализы являются связующим звеном между пением вокальных упражнений и началом работы над самостоятельными крупными произведениями.

Вокализы исполняются на различные гласные, звуки или слоги, а также методом сольфеджирования.

Вокализы изучаются, как с учащимися первого года обучения, так и более старшего возраста. Тональность и сложность вокальных технических задач, необходимо подбирать индивидуально, исходя их особенностей голосов обучающихся. Концертмейстер, работающий с юными вокалистами, должен обладать навыком транспонирования, так как от правильно выбранной тональности во многом зависит успешность процесса постановки голоса.

Таким образом, упражнения готовят техническую базу для вокализов, а вокализы – для произведений с текстом. В этом случае все элементы техники изучаются сначала при отсутствии текста, а уже затем переносятся в исполнение песен.

На начальной стадии работы с обучающимися, начиная с младшего школьного возраста, необходимо использовать вокализы для формирования основных певческих навыков (звуковысотного слуха, дикции, чувства ритма), развития умений передать общее настроение и характер произведения. А на более позднем этапе изучаются вокализы, в которых поставлены более сложные технические задачи такие как: пение на ломаное арпеджио, опевание устойчивых ступеней, интонирование хроматизмов, скачков на различные интервалы в быстром темпе, умение исполнять вокализ в необходимой стилистической манере и т. д.

Вокализы развивают музыкальный слух, чувство ритма, правильную интонацию, вырабатывают чувство лада, а также помогают в изучении основ сольфеджио и теории музыки. При отсутствии текста легче сосредоточить внимание на интонационных трудностях, развивать гибкость голосового аппарата и общей музыкальности.

«Вокализ» происходит от лат. *Vocalis* – т.е. гласный и обозначает музыкальное произведение, написанное с целью выработки определённых вокально-технических навыков певца.

Как правило, вокализ представляет собой законченное музыкальное произведение для голоса без слов, имеющее музыкальное содержание, несущее в себе определённые вокально-технические задачи. В процессе обучения вокализы являются переходным музыкальным материалом от упражнений-

распевок к художественным произведениям, когда перед будущим певцом ставится задача не только сознательного овладения различными элементами вокальной техники, разными видами вокализации, но и выразительного исполнения музыкального произведения чисто вокальными средствами.

Данные вокализы рекомендуется исполнять как с названиями нот, так и на отдельные гласные, в зависимости от поставленных задач. По усмотрению педагога целесообразно транспонирование в тональность удобную для ученика. Музыкальное сопровождение написано в облегченном варианте, что даст возможность учащимся работать над вокализами самостоятельно.

Во время использования вокализов надо учитывать тот факт, что вокализы имеют определённое вокально-техническое направление, т.е. могут быть полезными во время исправления в том или ином способе звуковедения (выдержанные звуки, интервальные движения, хроматические интервалы, украшения, гаммы и т.д.), тогда целенаправленный подбор вокализов будет оказывать содействие на преодоление технических сложностей. Выполнение вокализов привлекает внимание учеников к «инструментальности» звуковедения, средствам вокальной выразительности, использование разных приёмов и штрихов в пении, поскольку непосредственное общение начинающего вокалиста к литературному тексту и его эмоциональному содержанию отвлекает ученика от решения вокально-технических задач, тем самым задерживая развитие вокальных привычек за счёт активизации речевых приспособлений и установок. На этом этапе вокал с использованием отдельных гласных, слогов, названий нот, специально подобранных, но не связанных единым мысленным взором слов, может оказать содействие вокальному развитию ученика. Важно не забывать, что вопрос относительно использования вокализов в учебном процессе и способы их включения в занятия должно решаться индивидуально, с учетом способностей учеников, интуиции и опыта преподавателя.

Обычно в учебной работе с обучающимися используют сборники вокализов одного автора. В данном сборнике акцент сделан на вокализы Дж. Конконе, но и не в меньшей мере представлены вокализы Ф. Абта, И. Вилинской и другие.

Вокализ 1. (Дж. Коконе № 1 для высокого голоса) Распевная и протяжная мелодия в медленном темпе, большие интервалы требуют широкого певческого дыхания, хорошей опоры звука. Следует особо обратить внимание на переменный размер с чередованием четного и нечетного ритма по тактам. Вокализ предназначен для высокого типа голоса для укрепления верхнего регистра диапазона, при необходимости возможно транспонирование в более низкую тональность. Рекомендуется исполнять с названиями нот.

Moderato cantabile, quasi lento. (♩ = 80.)

The musical score is presented in four systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature has two flats (B-flat major), and the time signature is 3/4. The tempo is marked 'Moderato cantabile, quasi lento' with a quarter note equal to 80 beats per minute. The vocal line is marked 'dolce' and 'colla voce'. The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in the right hand and a more active bass line. Dynamics include 'p' (piano) and 'dim.' (diminuendo). The score concludes with a 'rall.' (ritardando) marking and a 'dim.' (diminuendo) marking.

a tempo.
p
a tempo.
p

p
poco rall.
p
Fine.

Poco più animato. (♩ = 92.)

p elegante.
p

First system of musical notation. The upper staff features a melodic line with a dynamic marking of *p*. The lower staff contains a piano accompaniment with a steady eighth-note pattern.

Second system of musical notation. The upper staff includes a dynamic marking of *p* and a *dim.* marking. The lower staff continues the piano accompaniment.

Third system of musical notation. Both the upper and lower staves are marked with a dynamic of *p*.

Fourth system of musical notation. The upper staff has a melodic line with a slur, and the lower staff continues the piano accompaniment.

Fifth system of musical notation. The upper staff is marked with *p* and *rall.*. The lower staff is marked with *p*. The system concludes with the instruction *D. C. al Segno* and a double bar line.

Дж. Конконе № 2 для среднего и низкого голоса. Подвижная мелодия, нисходящие и восходящие терцовые ходы создают ощущение легкости и воздушности. При исполнении необходимо следить за ритмом. Рекомендуется исполнять с названиями нот, что будет способствовать выработке четкой дикции. Для низких голосов возможно транспонирование.

Moderato cantabile, quasi lento. (♩=80.)

The musical score is arranged in six systems, each containing a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is common time (C). The tempo is marked "Moderato cantabile, quasi lento" with a metronome marking of quarter note = 80. The score includes various performance instructions: "dolce" appears in the first system on both the vocal and piano lines; "p" (piano) is marked in the first system on the piano line and in the second system on the vocal line; "rall." (rallentando) is marked in the fifth system on both the vocal and piano lines; "dim." (diminuendo) is marked in the fifth system on the vocal line; and "colla voce" is marked in the sixth system on the piano line. The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in the left hand and a more melodic line in the right hand, often with arpeggiated chords.

a tempo.

a tempo.

p

p

p

poco rall.

Fine.

Poco più animato. (♩=92.)

p elegante.

p

First system of musical notation. It consists of a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The vocal line begins with a melodic phrase marked with a piano (*p*) dynamic. The piano accompaniment features a rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and a bass line in the left hand.

Second system of musical notation. It continues the vocal and piano parts from the first system. The vocal line includes a *dim.* (diminuendo) marking towards the end of the system. The piano accompaniment maintains its rhythmic accompaniment.

Third system of musical notation. The vocal line features a melodic phrase marked with a piano (*p*) dynamic. The piano accompaniment continues with its characteristic rhythmic accompaniment.

Fourth system of musical notation. The vocal line continues with a melodic phrase. The piano accompaniment provides a steady rhythmic accompaniment.

Fifth system of musical notation. The vocal line concludes with a melodic phrase marked with a piano (*p*) dynamic and a *rall.* (rallentando) marking. The piano accompaniment concludes with a final chord. The system ends with the instruction *D. C. al Segno %*.

Дж. Конконе № 3 для высокого голоса. Протяжная мелодия с наличием широких восходящих интервалов предназначена для работы над певческим дыханием, опорой звука, ровным звуковедением. Рекомендуется сольфеджирование, при этом повторяющиеся ноты необходимо пропевать в одинаковой позиции (с тенденцией к повышению), плавно переходя от одного звука к другому. Подходит всем типам голосов (опускаем вторую строчку для средних и низких голосов).

Taking breath.

The first system of the musical score consists of three staves. The top staff is a single treble clef staff with a series of seven half notes ascending from G4 to G5. The middle staff is a grand staff (treble and bass clefs) with a piano accompaniment of chords. The bottom staff is a single bass clef staff with a series of seven half notes ascending from G2 to G3. The tempo/mood marking *colla voce.* is written below the middle staff.

The second system of the musical score consists of three staves. The top staff is a single treble clef staff with a series of seven half notes ascending from G4 to G5. The middle staff is a grand staff (treble and bass clefs) with a piano accompaniment of chords. The bottom staff is a single bass clef staff with a series of seven half notes ascending from G2 to G3.

The third system of the musical score consists of three staves. The top staff is a single treble clef staff with a series of seven half notes ascending from G4 to G5. The middle staff is a grand staff (treble and bass clefs) with a piano accompaniment of chords. The bottom staff is a single bass clef staff with a series of seven half notes ascending from G2 to G3.

Дж. Ковкове № 4 для низкого голоса. Мелодия без резких скачков в пределах октавы является хорошим учебным материалом для работы с начинающими вокалистами. Вокализ рекомендуется петь с названиями нот для работы над четкой дикцией, точной атакой звука. При переходе от одной ноты к другой необходимо следить за ровным звуковедением. Рекомендуется более низким типам голосов.

Taking breath.

colla voce

Дж. Конконе № 5. Мелодия с повторяющимися звуками по нисходящим ступеням представляет собой вокальное удобство для постановки голоса на начальном этапе обучения. Подходит всем типам голосов, рекомендуется исполнять с названиями нот.

Moderato. (♩ = 88)

G. CONCONE.

The musical score is presented in three systems. Each system includes a vocal line and two piano accompaniment staves. The key signature is G major (one sharp) and the time signature is 4/4. The tempo is marked 'Moderato' with a quarter note equal to 88 beats per minute. The vocal line features a descending melodic line with repeated notes, marked with 'p' (piano) and dynamic markings. The piano accompaniment consists of chords and a bass line. The score is written in a clear, legible style, suitable for educational purposes.

Ф. Абт Вокализ №6. Вокализ рекомендуется подготовленным учащимся, так как имеет достаточно сложную для интонирования мелодию, содержит ритмические трудности, широкие интервалы, требующие точного попадания в ноты. Подходит для средних и низких типов голосов, высоким голосам необходимо транспонирование в более высокую тональность. Желательно исполнять с названиями нот.

The musical score is divided into four systems, each with a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is written in bass clef with lyrics in Russian. The piano accompaniment is written in treble and bass clefs. The tempo is marked 'Andante' and dynamics include 'p' (piano).

System 1: The vocal line starts with a long note 'fa' followed by 'sol la si' and 'si la sol fa'. The piano accompaniment features wide intervals and a slow, flowing melody.

System 2: The vocal line continues with 'mi fa mi re' and 'do re mi fa'. The piano accompaniment maintains the slow, flowing character.

System 3: The vocal line has 'fa' (with a long note), 'sol la si', 'si', and 'do si la sol'. The piano accompaniment includes a 'p' dynamic marking.

System 4: The vocal line concludes with 'fa' (with a long note), 'sol fa mi fa mi', 're mi re do re do', and 'si'. The piano accompaniment ends with a 'p' dynamic marking.

Ф. Абт Вокализ №7. Простая лирическая мелодия без больших интервалов рекомендуется начинающим вокалистам для работы над кантиленой. При пении необходимо следить за ровностью звуковедения, обращая особое внимание на плавность перехода от одной ноты к другой. Вокализ можно исполнять как с названиями нот, так и на гласные звуки, предназначен для среднего и низкого голоса.

Ф. АБТ
 F. ABT
 (1819—1885)

Moderato

Меццо-сопрано

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

Баритон
и
Бас

Moderato

Ф-п.

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

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

Ф. Абт Вокализ №8. Простая мелодия, представляющая собой восходящую и нисходящую линию без резких скачков с повторением опорных тонов, удобна на начальном этапе постановки голоса. Интенсивное произношение согласных и гласных звуков способствует развитию артикуляционного аппарата. Рекомендуется исполнять с названиями нот.

The image displays a musical score for a vocal exercise titled 'Ф. Абт Вокализ №8'. The score is written in a three-staff system, consisting of a vocal line and two piano accompaniment staves. The vocal line is in the treble clef, and the piano accompaniment is in the bass clef. The music is in a simple, melodic style, featuring a sequence of notes that rise and then fall, with some notes repeated. The piano accompaniment provides a harmonic and rhythmic foundation for the vocal line. The score is presented in a clear, black-and-white format, suitable for educational or instructional purposes.

First system of musical notation. It consists of three staves: a single treble clef staff at the top, and a grand staff (treble and bass clefs) below. The top staff contains a melodic line with eighth notes and rests, featuring slurs and ties. The grand staff contains accompaniment with chords and moving lines in both hands.

Second system of musical notation, continuing the piece. It follows the same three-staff structure as the first system, with a single treble clef staff and a grand staff. The melodic and accompaniment parts continue with similar rhythmic and harmonic patterns.

Third system of musical notation. This system introduces a key signature change, indicated by a sharp sign on the F line of the bass staff. The melodic and accompaniment parts continue with the new key signature.

Fourth system of musical notation, the final system on the page. It concludes the piece with a double bar line. The notation includes a final cadence in the melodic line and a concluding bass line.

И. Вилинская Вокализ № 10. Рекомендуется для усвоения кантиленного пения, укрепления среднего регистра голоса. Восходящая мелодическая линия требует от певца опоры на дыхание. При пении необходимо следить за сохранением головного резонирования, желательно исполнять на гласные звуки. Вокализ предназначается всем типам голосов.

И. ВИЛИНСКАЯ

Andante

The musical score is arranged in five systems. Each system contains a vocal line (top staff) and a piano accompaniment (bottom two staves). The tempo is marked 'Andante'. The key signature has one flat (B-flat). The score includes various musical notations such as slurs, ties, and articulation marks. Dynamic markings include 'p' (piano) and 'V' (crescendo). The piano accompaniment features arpeggiated chords and melodic lines that complement the vocal line.

First system of musical notation. It consists of a vocal line in the upper staff and a piano accompaniment in the lower staff. The piano part features a complex rhythmic pattern with many sixteenth notes. A fermata is placed over the final note of the vocal line.

Second system of musical notation. The vocal line continues with a melodic phrase. The piano accompaniment features a repeating rhythmic motif in the right hand and a steady bass line in the left hand. A fermata is placed over the final note of the vocal line.

Third system of musical notation. The vocal line continues with a melodic phrase. The piano accompaniment features a repeating rhythmic motif in the right hand and a steady bass line in the left hand. A fermata is placed over the final note of the vocal line.

Fourth system of musical notation. The vocal line continues with a melodic phrase. The piano accompaniment features a repeating rhythmic motif in the right hand and a steady bass line in the left hand. A fermata is placed over the final note of the vocal line. The system concludes with a piano (*p*) dynamic marking.

II. Виллинская Вокализ 11. Вокализ предназначается более подготовленным голосам для работы над певческим дыханием, четкой дикцией, укреплении среднего регистра. Вокализ исполняется в быстром темпе, поэтому необходимо следить за чистотой интонации и ритмом. Рекомендуется всем типам голосов, целесообразно исполнять с названиями нот.

Andante *p*

The musical score is written for voice and piano. It consists of four systems of staves. The first system includes a vocal line and a piano accompaniment. The second system continues the vocal line and piano accompaniment. The third system includes a vocal line, a piano accompaniment, and a tempo change to 'poco più mosso'. The fourth system continues the vocal line and piano accompaniment. The score is in the key of D major and 2/4 time. It features various musical notations including notes, rests, slurs, and dynamic markings.

p

poco più mosso *p*

The image displays a musical score for piano and voice, consisting of four systems of staves. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score includes the following elements:

- System 1:** The vocal line begins with a melodic phrase, followed by a dynamic marking of *f* (forte) and a *rit.* (ritardando) instruction. The piano accompaniment features a rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and a more melodic line in the left hand.
- System 2:** The vocal line continues with a melodic phrase, marked with *p a tempo* (piano, at tempo) and a *V* (vocal) marking. The piano accompaniment continues with a similar rhythmic pattern.
- System 3:** The vocal line features a melodic phrase with a *V* marking. The piano accompaniment continues with a similar rhythmic pattern.
- System 4:** The vocal line concludes with a melodic phrase, marked with *f* (forte) and a *rit.* (ritardando) instruction. The piano accompaniment concludes with a melodic phrase, marked with *p* (piano).

Г. Зейдлер Вокализ 12. Рекомендуется более подготовленным голосам для работы над кантиленой. Восходящая мелодия требует хорошей опоры, широкого дыхания, ровного звуковедения. Желательно исполнять с названиями нот.

Гаэтано ЗЕЙДЛЕР
Gaetano SEIDLER

Andante

Голос *p sempre legato*

Ф-п *pp*

f

p

pp

cresc. *f* *marcato*

p *f*

Г. Зейдлер Вокализ № 13. Удобен для работы над высокой позицией звука, укреплению среднего регистра голоса. При исполнении данного вокализа необходимо следить за ровным звучанием нот в различных регистрах. Необходимо следить за ритмическим рисунком и исполняемыми интервалами. Желательно петь с названиями нот для выработки хорошей дикции.

Andantino

The musical score is presented in five systems. Each system contains three staves: a vocal line in the upper treble clef and a piano accompaniment in the grand staff (treble and bass clefs). The tempo is marked 'Andantino'. The score includes various dynamic markings: 'legato' at the beginning, 'p' (piano) and 'f' (forte) throughout, and 'cresc.' (crescendo) in the third and fourth systems. The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in the right hand and quarter-note accompaniment in the left hand. The vocal line consists of a series of notes, some with slurs and accents, designed for vocal range expansion and articulation practice.

Г. Паюфка Вокализ 14. Предназначается более подготовленным голосам (низкого типа) для работы над дыханием и опорой звука. Можно исполнять как на различные гласные, так и с названиями нот, допускается свободная интерпретация мелодии с использованием мелизмов.

Moderato

Baritone and Bass

Alto

Piano

f

p

f

f

First system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff (treble and bass). The bass and treble staves feature melodic lines with slurs and dynamic markings of *p* and *f*. The grand staff contains a piano accompaniment with chords and rhythmic patterns.

Second system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff. The bass and treble staves have melodic lines with slurs and dynamic markings of *p*. The grand staff continues the piano accompaniment.

Third system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff. The bass and treble staves feature melodic lines with slurs and dynamic markings of *p* and *f*. The grand staff contains the piano accompaniment.

First system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff (treble and bass). The bass and treble staves feature rapid sixteenth-note passages with dynamic markings *f* and *p*. The grand staff features a steady eighth-note accompaniment in the bass and a melody in the treble.

Second system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff. The bass and treble staves continue with rapid sixteenth-note passages, with dynamic markings *f* and *p*. The grand staff features a steady eighth-note accompaniment in the bass and a melody in the treble.

Third system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff. The bass and treble staves continue with rapid sixteenth-note passages, with dynamic markings *f* and *p*. The grand staff features a steady eighth-note accompaniment in the bass and a melody in the treble.

First system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff (treble and bass). The music is in a minor key and 4/4 time. The first two staves feature melodic lines with long slurs and accents, marked with a piano (*p*) dynamic. The grand staff provides a harmonic accompaniment with chords and moving bass lines.

Second system of musical notation, continuing the piece. It follows the same three-staff layout. The melodic lines in the upper staves continue with slurs and accents. The piano accompaniment in the grand staff includes some rhythmic patterns and rests.

Third system of musical notation. This system introduces dynamic contrast. The first two staves feature rapid sixteenth-note passages, starting with a pianissimo (*pp*) dynamic and transitioning to a fortissimo (*f*) dynamic. The grand staff continues with a steady accompaniment.

Г. Панофка Вокализ 15. Предназначается более подготовленным голосам (низкого типа) для работы над дыханием и опорой звука. Нужно исполнять на различные гласные, допускается свободная интерпретация мелодии с использованием мелизмов. Необходимо чётко выполнять рекомендации по взятию дыхания. Вокализ ритмически сложен.

Moderato

Baritone and Bass

Alto

Piano

p

p

p

rit.

rit.

rit.

a tempo

mf

a tempo

mf

a tempo

mf

First system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff (treble and bass). The key signature has one sharp (F#). The first two staves feature melodic lines with slurs and accents. The word "dolce" is written above the first measure of the bass staff, and "p" (piano) is written below the first measure of the treble staff. The grand staff contains harmonic accompaniment with chords and single notes.

Second system of musical notation, continuing the piece. It follows the same three-staff layout. The melodic lines in the upper staves continue with slurs and accents. The grand staff accompaniment provides harmonic support with various chordal textures.

Third system of musical notation, the final system on the page. It maintains the three-staff structure. The melodic lines conclude with slurs and accents. The grand staff accompaniment concludes with sustained chords and melodic fragments.

System 1 of a musical score. It consists of three staves. The top two staves are for a vocal line, with a treble clef on the second staff and a bass clef on the first. The bottom two staves are for piano accompaniment, with a treble clef on the third staff and a bass clef on the second. The music features a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The vocal line has a melodic line with some chromaticism and a bass line. The piano accompaniment has a steady bass line and chords in the right hand.

System 2 of a musical score. It consists of three staves. The top two staves are for a vocal line, with a treble clef on the second staff and a bass clef on the first. The bottom two staves are for piano accompaniment, with a treble clef on the third staff and a bass clef on the second. The music features a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The vocal line continues with a melodic line and a bass line. The piano accompaniment has a steady bass line and chords in the right hand.

System 3 of a musical score. It consists of three staves. The top two staves are for a vocal line, with a treble clef on the second staff and a bass clef on the first. The bottom two staves are for piano accompaniment, with a treble clef on the third staff and a bass clef on the second. The music features a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The vocal line continues with a melodic line and a bass line. The piano accompaniment has a steady bass line and chords in the right hand.

Г. Панюк Вокализ 16. Предназначается более подготовленным голосам (низкого типа) для работы над дыханием и опорой звука. Нужно исполнять на различные гласные, допускается свободная интерпретация мелодии с использованием мелизмов. Необходимо чётко выполнять рекомендации по взятию дыхания. Вокализ ритмически сложен.

Moderato

Baritone and Bass

Alto

Piano

The musical score is written in G major (one sharp) and common time (C). It features a complex rhythmic pattern with frequent eighth and sixteenth notes. The vocal lines are marked with a piano (*p*) dynamic and include phrasing slurs and breath marks. The piano accompaniment consists of chords and single notes in both hands, also marked with a piano (*p*) dynamic.

First system of a musical score. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff (treble and bass). The key signature is one sharp (F#). The bass and treble staves feature melodic lines with slurs and a triplet of eighth notes at the end of the first measure. The grand staff provides harmonic accompaniment with chords and single notes.

Second system of the musical score. It continues the three-staff format. The melodic lines in the bass and treble staves are more active, with many sixteenth notes. The grand staff accompaniment consists of chords and moving bass lines.

Third system of the musical score. It features dynamic markings: *p* (piano) and *f* (forte). The key signature changes to one flat (Bb). The melodic lines show a dynamic shift from piano to forte. The grand staff accompaniment includes chords and bass notes, with some notes marked with a bar line and a flat sign.

Musical score system 1. Bass clef (left) and Treble clef (right). The bass line features a melodic line with slurs and dynamics *p* and *dolce*. The treble line features a melodic line with slurs and dynamics *p* and *dolce*. The piano accompaniment consists of chords in both hands, with a *p* dynamic marking.

Musical score system 2. Bass clef (left) and Treble clef (right). The bass line features a melodic line with slurs. The treble line features a melodic line with slurs. The piano accompaniment consists of chords in both hands.

Musical score system 3. Bass clef (left) and Treble clef (right). The bass line features a melodic line with slurs and dynamics *p*, *cresc.*, *f*, and *p*. The treble line features a melodic line with slurs and dynamics *p*, *cresc.*, *f*, and *p*. The piano accompaniment consists of chords in both hands, with dynamics *p*, *cresc.*, *f*, and *p*.

First system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff (treble and bass). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The first two staves have dynamics *f* and *p* and include slurs. The grand staff has dynamics *f* and *p*. The tempo markings *rit.* and *a tempo* are placed above the grand staff.

Second system of musical notation, continuing the piece with the same three-staff layout and key signature. It features similar melodic and harmonic patterns to the first system.

Third system of musical notation. The first two staves are marked *calando* and include slurs and *rit.* markings. The grand staff is marked *a tempo* and includes *rit.* markings. The system concludes with a double bar line.

Г. Паюфка Вокализ 17. Предназначается более подготовленным гопосам (низкого типа) для работы над дыханием и опорой звука. Пужно исполнять на различные гласные, допущается свободная интерпретация мелодии с использованием мелизмов. Необходимо чётко выполнять рекомендации по взятию дыхания. Вокализ ритмически сложен.

Andante leggiero

The musical score is arranged in three systems. The first system includes staves for Baritone and Bass, Alto, and Piano. The Baritone and Bass parts begin with a *p* dynamic. The Alto part also begins with a *p* dynamic. The Piano part features a complex rhythmic accompaniment with a *p* dynamic. The second system continues the vocal lines, with the Baritone and Bass parts marked *rit.* and *a tempo*. The Alto part is also marked *rit.* and *a tempo*. The Piano part is marked *rit.* and *a tempo*. The third system shows the vocal lines continuing with a *f* dynamic in the piano accompaniment.

First system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff (treble and bass). The bass and treble staves contain melodic lines with slurs and accents. The grand staff contains a piano accompaniment with chords and a bass line. Dynamic markings include *mf* and *cresc.* in the upper staves, and *f*, *mf*, and *cresc.* in the grand staff.

Second system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff. The bass and treble staves contain melodic lines with slurs. The grand staff contains a piano accompaniment with chords and a bass line. Dynamic markings include *f* and *p* in the upper staves, and *f* and *p* in the grand staff.

Third system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff. The bass and treble staves contain melodic lines with slurs. The grand staff contains a piano accompaniment with chords and a bass line. Dynamic markings include *p* in the upper staves, and *p* and *cresc.* in the grand staff.

The first system of musical notation consists of three staves. The top two staves are for a piano and violin/viola, and the bottom two are for a grand piano. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 4/4. The first staff begins with a dynamic marking of *f* (forte) and later changes to *p* (piano). The second staff also starts with *f* and changes to *p*. The grand piano part features chords and arpeggiated figures.

The second system of musical notation continues the piece with three staves. The piano and violin/viola parts feature more complex rhythmic patterns and slurs. The grand piano part continues with harmonic accompaniment. The dynamic markings *f* and *p* are used throughout the system.

The third system of musical notation concludes the page with three staves. The piano and violin/viola parts are marked with *p* (piano). The grand piano part features sustained chords and arpeggiated textures. The overall mood is soft and reflective.

First system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff (treble and bass). The bass and treble staves feature rapid sixteenth-note passages, starting with a forte (*f*) dynamic and transitioning to piano (*p*). The grand staff provides harmonic accompaniment, starting with a forte (*f*) dynamic and moving to piano (*p*) in the second measure.

Second system of musical notation, continuing the piece. It features the same three-staff structure. The bass and treble staves continue with intricate sixteenth-note patterns. The grand staff accompaniment remains consistent, with a piano (*p*) dynamic throughout.

Third system of musical notation. The bass and treble staves show a change in texture with more complex sixteenth-note figures. Dynamics are marked with *f* and *p*. The grand staff accompaniment includes some chords and moving lines, with a piano (*p*) dynamic.

Г. Паюфка Вокализ 18. Предназначается более подготовленным голосам (низкого типа) для работы над дыханием и опорой звука. Нужно исполнять на различные гласные, допускается свободная интерпретация мелодии с использованием мелизмов. Необходимо чётко выполнять рекомендации по взятию дыхания. Вокализ ритмически сложен (состоит в основном из триолей).

Moderato

Baritone
and
Bass

Alto

Piano

The musical score is arranged in three systems, each with four staves. The top two staves are for the vocalists (Baritone and Bass, and Alto), and the bottom two are for the piano. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 3/4. The tempo is marked 'Moderato'. The piano part features a complex rhythmic pattern of triplets. Dynamics include piano (*p*), forte (*f*), and diminuendo (*dim.*). The vocal parts consist of melodic lines with triplets and slurs, often overlapping with the piano accompaniment.

First system of a musical score. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff (treble and bass). The music is written in a key with one sharp (F#) and a common time signature. The first two staves feature melodic lines with slurs and ties. The grand staff provides harmonic accompaniment with chords and moving lines.

Second system of the musical score. It continues the three-staff format. The first two staves have a *p* (piano) dynamic marking. The grand staff includes a triplet of eighth notes in the treble clef, marked with a '3' above and a '5' below. The bass line continues with a steady accompaniment.

Third system of the musical score. The first two staves are marked with *p* (piano). The grand staff features a dynamic shift to *f* (forte) in the treble clef, followed by a return to *p* (piano). The music concludes with a final chord in the grand staff.

This system consists of three staves. The top two staves are vocal lines, and the bottom two are piano accompaniment. The music is marked *p* (piano) and *rit.* (ritardando). The vocal lines feature melodic phrases with slurs and accents. The piano accompaniment includes triplets in the right hand and a steady eighth-note bass line in the left hand.

This system continues the musical score with three staves. It is marked *a tempo* and *p*. The lyrics "cre - - - - - scen-" are written across the vocal staves. The piano accompaniment maintains a consistent rhythmic pattern with eighth notes in both hands.

This system concludes the page with three staves. It is marked *f* (forte). The lyrics "do" are written under the vocal line. The piano accompaniment features a more active bass line with some rests. The system ends with a final cadence.

First system of musical notation, consisting of three staves. The top two staves are for the vocal line, and the bottom two are for the piano accompaniment. The music is in a key with one sharp (F#) and a common time signature. The vocal line features a melodic line with a slur over the first two measures. The piano accompaniment consists of chords in the right hand and a rhythmic pattern in the left hand.

Second system of musical notation, consisting of three staves. The top two staves are for the vocal line, and the bottom two are for the piano accompaniment. The music continues from the first system. The vocal line has two phrases, each starting with a slur and a *p* dynamic marking. The piano accompaniment includes a *rit.* marking in the final measure of the second phrase.

Third system of musical notation, consisting of three staves. The top two staves are for the vocal line, and the bottom two are for the piano accompaniment. The music continues from the second system. The vocal line has two phrases, each starting with a slur and an *a tempo* marking. The piano accompaniment includes an *a tempo* marking and a *f* dynamic marking in the final measure of the second phrase.

Г. Панофка Вокализ 19. Предназначается более подготовленным голосам (низкого типа) для работы над дыханием и опорой звука. Нужно исполнять на различные гласные, допускается свободная интерпретация мелодии с использованием мелизмов. Необходимо чётко выполнять рекомендации по взятию дыхания. Вокализ ритмически сложен (состоит в основном из триолей).

Allegretto

**Baritone
and
Bass**

Alto

Piano

The musical score is presented in three systems. Each system contains three staves: Baritone and Bass (bass clef), Alto (treble clef), and Piano (grand staff). The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 2/4. The tempo is marked 'Allegretto'. The score features complex rhythmic patterns, primarily consisting of triplets. The first system includes dynamic markings of *p* (piano) and *f* (forte). The second system also includes *p* markings. The third system includes *f* markings and concludes with a fermata over the final notes. The piano accompaniment consists of chords and single notes, providing harmonic support for the vocal lines.

First system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff (treble and bass). The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The first two staves feature melodic lines with slurs and accents, marked with a piano (*p*) dynamic. The grand staff provides harmonic accompaniment with chords and moving lines.

Second system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff. The key signature is three sharps. The first two staves feature melodic lines with slurs and accents, marked with a piano (*p*) dynamic. The grand staff provides harmonic accompaniment with chords and moving lines. A forte (*f*) dynamic is also present in the first two staves.

Third system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff. The key signature is three sharps. The first two staves feature melodic lines with slurs and accents, marked with a piano (*p*) dynamic. The grand staff provides harmonic accompaniment with chords and moving lines. A forte (*f*) dynamic is also present in the grand staff.

First system of a musical score in G major (one sharp). It consists of three staves: Bass, Treble, and Grand Staff. The Bass staff features a melodic line with slurs and a forte (*f*) dynamic marking. The Treble staff has a similar melodic line, also marked *f*. The Grand Staff provides harmonic accompaniment with chords and triplets, also marked *f*.

Second system of the musical score. The Bass and Treble staves continue with melodic lines, including slurs and triplets. Dynamics include *p* (piano) and *f* (forte). The Grand Staff features a *dim.* (diminuendo) instruction and a tempo change from *rit.* (ritardando) to *a tempo*. The piece concludes with a *p* dynamic marking.

Third system of the musical score, continuing the melodic and harmonic development. It features slurs, accents, and various rhythmic patterns across all three staves.

First system of a musical score. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff (treble and bass). The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The first two staves begin with a piano (*p*) dynamic. The music features melodic lines with slurs and accents, and the grand staff provides harmonic accompaniment.

Second system of the musical score. It continues with the same three-staff layout. The dynamics are more varied, with the first two staves showing *f* (forte) and *p* (piano) markings. The grand staff continues with accompaniment, including some rests in the bass line.

Third system of the musical score. It maintains the three-staff structure. The dynamics fluctuate between *f* and *p* across the staves. The piece concludes with a double bar line at the end of the grand staff.

Г. Паюфка Вокализ №20. Предназначается более подготовленным голосам (низкого типа) для работы над дыханием и опорой звука. Нужно исполнять на различные гласные, допускается свободная интерпретация мелодии с использованием мелизмов. Необходимо чётко выполнять рекомендации по взятию дыхания. Вокализ ритмически сложен.

Allegretto

Baritone and Bass

Alto

Piano

The musical score is divided into three systems. Each system contains three staves: Baritone and Bass (bass clef), Alto (treble clef), and Piano (grand staff). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The tempo is marked 'Allegretto' and the dynamics are 'p' (piano). The vocal parts consist of eighth-note runs with slurs, and the piano accompaniment features chords with slurs.

First system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff (treble and bass). The key signature is two sharps (F# and C#). The bass and treble staves feature rapid sixteenth-note passages. The grand staff contains a more melodic line with some rests. Dynamics include *p* and *cresc.*.

Second system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff. The key signature is two sharps. The bass and treble staves continue with rapid sixteenth-note passages. The grand staff features a melodic line with some rests. Dynamics include *p* and *cresc.*.

Third system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff. The key signature is two sharps. The bass and treble staves continue with rapid sixteenth-note passages. The grand staff features a melodic line with some rests. Dynamics include *p*.

First system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff (treble and bass). The key signature is two sharps (F# and C#). The first two staves have a melodic line with a *rit.* (ritardando) marking and an *a tempo* marking. The grand staff has a harmonic accompaniment with a *rit.* marking.

Second system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff. The key signature is two sharps. The first two staves have a melodic line with a *p* (piano) dynamic marking. The grand staff has a harmonic accompaniment with a *p* dynamic marking.

Third system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff. The key signature is two sharps. The first two staves have a melodic line with a *f* (forte) dynamic marking. The grand staff has a harmonic accompaniment with a *f* dynamic marking.

Г. Панюшка Вокализ №21. Предназначается более подготовленным голосам (низкого типа) для работы над дыханием и опорой звука. Нужно исполнять на различные гласные, допускается свободная интерпретация мелодии с использованием мелизмов. Необходимо чётко выполнять рекомендации по взятию дыхания.

Lento

Baritone and Bass

Alto

Piano

First system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff (treble and bass). The music features melodic lines in the upper staves and a piano accompaniment in the grand staff. Dynamics markings include *p* (piano) and *f* (forte).

Second system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff. The music features melodic lines in the upper staves and a piano accompaniment in the grand staff. Dynamics markings include *p* (piano) and *f* (forte). A *rit.* (ritardando) marking is present above the treble staff. The grand staff includes the instruction *p colla voce*.

Third system of musical notation. It consists of three staves: a bass staff, a treble staff, and a grand staff. The music features melodic lines in the upper staves and a piano accompaniment in the grand staff. Dynamics markings include *p* (piano) and *f* (forte).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выступлению на сцене предшествует большая работа по постановке голоса, формированию вокальных навыков, развитию музыкальности, артистизма, раскрытию содержания музыкального произведения. Не владея певческим голосом, невозможно воспроизвести тембровые и динамические оттенки, не говоря уже о выразительности исполнения.

Голос вокалиста должен выдерживать большие нагрузки. Пение не в своей тесситуре, голосовая перегрузка, нарушение техники дыхания, несоблюдение гигиены голоса могут привести к функциональным и органическим нарушениям и заболеваниям певческого аппарата.

Поэтому в процессе вокальной подготовки важно всегда помнить, что развивать и совершенствовать голос следует, опираясь на общепедагогический принцип постепенности и последовательности в овладении певческим мастерством. Упражнения и художественный репертуар необходимо усложнять по мере освоения материала, выработки естественности и свободы звукоизвлечения, развития певческого дыхания, выразительной и естественной дикции. Способность к полноценному освоению разных видов вокальной техники, достижению ровного звуковедения всегда связано с нахождением правильного певческого звука, координации работы всего голосового аппарата.

Наиболее доступным музыкальным материалом при обучении пению являются специальные упражнения для голоса – распевки, которые выступают одним из основных средств приобретения вокальных навыков, необходимых для профессионального пения. Роль переходного этапа от пения упражнений к исполнению арий, романсов, песен и т.д. выполняют вокализы. Технические задачи, которые ставятся в вокализах, несут определенное содержание и воплощаются в законченной музыкальной форме. Таким образом, вокализ выступает как вокальное произведение, не усложненное поэтическим текстом. Поэтому отсутствие слов и направленные на развитие голоса вокально-технические средства, заключенные в вокализе, делают его особенно ценным материалом для постановки голоса.

Существует большое количество сборников вокализов, написанных для определенных типов голосов, составленных по степени трудности, подготовленности учеников, направленных на развитие определенных видов вокальной техники. Работая над совершенствованием вокальной техники, необходимо стремиться к главной цели – выразительному и осмысленному пению. Певческое искусство – это разновидность творческой деятельности, в процессе овладения которой должно происходить не только воспитание голоса, но и формирование высокой вокально-исполнительской культуры певца.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абт, Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано: учебно-методическое пособие / Ф. Абт. – СПб.: Лань, 2015. – 144 с.
2. Акулов, Е. Оперная музыка и сценическое действие / Е. Акулов. – М.: Кабинетный ученый, 2016. – 914 с.
3. Априле, Дж. Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров сольфеджио. Вокализы для тенора и сопрано: учебное пособие / Дж. Априле. – СПб.: Планета Музыки, 2019. – 132 с.
4. Багадуров, В. А. Вокальное воспитание детей. – М., 1953.
5. Безант, А. Вокалист. Школа пения: учебное пособие / А. Безант. – СПб.: Планета Музыки, 2017. – 192 с.
6. Безант, А. Вокалист. Школа пения: учебное пособие / А. Безант. – СПб.: Планета Музыки, 2019. – 192 с.
7. Бусты, А. Школа пения для баритона. Вокализы для женского голоса: учебное пособие / А. Бусты. – СПб.: Планета Музыки, 2017. – 212 с.
8. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 2. Пятнадцать вокализов / О.В. Васильева. – М.: ГЛТ, 2016. – 64 с.
9. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 1. Семнадцать вокализов / О.В. Васильева. – М.: ГЛТ, 2016. – 52 с.
10. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 2. Пятнадцать вокализов / О.В. Васильева. – М.: РиС, 2015. – 64 с.
11. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 1. Семнадцать вокализов / О.В. Васильева. – М.: РиС, 2015. – 52 с.
12. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий / Vocal: Concise Dictionary of Terms and Notions. – М.: Планета музыки, Лань, 2015. – 352 с.
13. Горностаева, В. Два часа после концерта / В. Горностаева. – М.: Свента, 1995. – 224 с.
14. Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано: учебное пособие / М.И. Глинка. – СПб.: Лань, 2016. – 72 с.
15. Джованни, Баттиста Ламперти Техника бельканто / Джованни Баттиста Ламперти. – М.: Лань, Планета музыки, 2013. – 648 с.
16. Евсеев, Ф.Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: учебное пособие / Ф.Е. Евсеев. – СПб.: Лань, 2015. – 80 с.
17. Емельянов, В.В. Фонопедический метод формирования певческого голосообразования: методические рекомендации для учителей музыки. – Новосибирск: Наука, 1991.

18. Заседателев, Ф.Ф. Научные основы постановки голоса / Ф.Ф. Заседателев. – М.: Либроком, 2013. – 120 с.
19. Зимина, А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего школьного возраста / А.Н. Зимина. – М., 2000.
20. Карелин, В.Л. Новая теория постановки голоса / В.Л. Карелин. – М.: Типография Н. Л. Ныркина, 2005. – 228 с.
21. Конконе. 25 уроков пения. – М.: В. Бессель и Ко, 1982. – 270 с.
22. Лаблаш, Л. Полная школа пения. С приложением вокализов для сопрано или тенора: учебное пособие / Л. Лаблаш. – СПб.: Планета Музыки, 2019. – 184 с.
23. Ламперти, Д.Б. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано: уч.-методическое пособие / Д.Б. Ламперти. – СПб.: Планета Музыки, 2015. – 144 с.
24. Ламперти, Франческо. Искусство пения. L'artedelcanto. По классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам / Франческо Ламперти. – М.: Лань, Планета музыки, 2009. – 192 с.
25. Лебедев, Н.Н. Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров сольфеджио. Вокализы для тенора и сопрано: учебное пособие / Н.Н. Лебедев. – СПб.: Планета Музыки, 2015. – 132 с.
26. Лысенко, Н.П. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано: учебное пособие / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. Рогожина и др. – СПб.: Планета Музыки, 2016. – 72 с.
27. Макарец, Л. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: учебное пособие / Л. Макарец, М. Макарец. – СПб.: Планета Музыки, 2015. – 80 с.
28. Мануэль, Гарсиа. Упражнения для голоса: учебное пособие / Гарсиа Мануэль. – М.: Лань, 2015. – 495 с.
29. Маркези, М. Школа пения: практическое руководство в трех частях / М. Маркези. – М.: Музыка, 2015. – 152 с.
30. Матвеев, А.Н. Школа пения: учебное пособие / А.Н. Матвеев. – СПб.: Планета Музыки, 2015. – 440 с.
31. Меркулов, А. Каденция солиста в эпоху барокко и венского классицизма / А. Меркулов. – М.: Дека-ВС, 2014. – 160 с.
32. Мугинштейн, М. Хроника мировой оперы. 1600-2000. Книга 3. 1901-2000 / М. Мугинштейн. – М.: Антеверта, 2016. – 600 с.
33. Ниссен-Саломан, Г. Школа пения: учебно-методическое пособие / Г. Ниссен-Саломан. – СПб.: Лань, 2015. – 440 с.
34. Плужников, К. Вокальные воззрения семьи Гарсиа / К. Плужников. – М.: Композитор, 2006. – 104 с.

35. Пожидаева, Г.А. Певческие традиции Древней Руси / Г.А. Пожидаева. – М.: Языки славянской культуры, 2007. – 880 с.
36. Прянишников, И.П. Советы обучающимся пению / И.П. Прянишников. – М.: Лань, 2017. – 714 с.
37. Рубини, Джованни Батиста. 12 уроков пения для тенора и сопрано: учебное пособие / Рубини Джованни Батиста. – М.: Лань, 2015. – 710 с.

СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Музыкальный звук характеризуется высотой, силой, тембром. Но в певческом голосе музыканты слышат еще разнообразные качества голоса, которые обычно обозначают какими-либо сравнениями, метафорами: голос льющийся или прямой; округлый или плоский, мягкий или жесткий; резкий, блестящий, металлический или матовый; грудной или головной.

Высота звука – это восприятие частоты колебательных движений. Чем чаще совершаются колебания воздуха, тем выше звук. Качество высоты звука рождается в гортани при помощи голосовых связок.

Сила звука – это восприятие размаха колебательных движений, его амплитуда. Амплитуда, размах колебательных движений не зависят от частоты звука. Сила звука, так же как его высота, рождается в гортани и растет с увеличением силы подсвязочного давления.

Тембр звука (основной тон и обертоны) – это наиболее сложное качество певческого голоса. Музыкальные тоны являются тонами сложными, состоящими из многих колебаний разной частоты с силы. Различают основной тон, который определяет высоту звучания сложного звука, и частичные тоны (обертоны), сумма звучания которых создает совершенно определенный тембр, т. е. характер звучания.

Резонаторы. Характерным свойством резонатора является то, что он отзвучивает (резонирует) на звук определенной высоты, совпадающий с его собственным тоном.

Головной резонатор. Это только полости, расположенные выше небного свода в лицевой части головы, в области —маски|. Головной резонатор – важнейший индикатор правильного певческого звучания голоса. Резонаторные ощущения в головном резонаторе являются сильнейшими возбудителями голосовой функции, следовательно, —попадание в резонатор, т. е. ответ резонатора на верное формирование тембра гортани, ведет к облегчению процесса звукообразования.

Грудной резонатор – это трахея и крупные бронхи. Это единственные воздушные полости – трубки, которые имеются в грудной клетке. Трахея и крупные бронхи не относятся к резонаторам, имеющим неизменный объем, так как они могут растягиваться в длину при глубоком вдохе. Грудное резонирование получается сильным, когда голосовые связки работают по грудному типу своих вибраций. При фальцетной их работе грудной резонатор не отвечает, поскольку трахея способна ответить на хорошо выраженные

низкие частоты, источником которых являются работающие голосовые связки. При одновременном отзвучивании головного и грудного резонаторов голосовые связки совершают колебания по смешанному типу, что позволяет петь весь диапазон ровным звуком. Резонаторная раскочка воздуха в резонаторах не только улучшает выведение звуковой энергии, но и в сильнейшей степени воздействует на источник колебаний – на голосовую щель.

Смешанное звучание. При смешивании регистров не должно возникать форсированного звучания. Если звук в грудном регистре построен правильно, без перегрузки и с хорошо выраженным —высоким звучанием, то при переходе к верхнему отрезку диапазона он сам начинает прикрываться, т. е. приобретает смешанное прикрытое звучание. Смысл прикрытия звука при переходе из грудного регистра в головной регистр заключается в создании большего импеданса (взаимосвязанная система колебаний резонаторов и голосовых связок) в надставной трубке (верхний отдел гортани, глоточная, ротовая, носовая). Слишком сильное, форсированное звучание центра и нижнего отрезка всегда затрудняет переход к верхним звукам. Регистры ломаются. Перегруженная форсированным звучанием голосовая щель работает на удержание сильного напора дыхания, ей трудно плавно изменить характер вибрации, т. е. изменить регистровый механизм. Очень важное значение имеет следующее: необходимо, начав голосообразование на опоре на грудном регистре, при переходе в головной регистр продолжить его звучанием на дыхании, а не связками.

Гортань – это место, где родиться исходный звук певческого голоса. Гортань в пении обычно устанавливается в одном специально найденном положении. Определенное положение гортани во время пения связано с внутренними акустическими закономерностями, связывающими размеры надставной трубки с длиной голосовых связок и типов голоса. В речи различные артикуляционные установки влияют на размеры входа в гортань. При пении на опоре вход в гортань всегда сужен. Отличительной чертой певческого положения гортани является ее стабильность и независимость от артикуляционных движений голосового аппарата. В пении профессионала все звуки голоса должны быть равновокальны. Это делает голосовой аппарат музыкальным инструментом с единым тембром.

Кантилена – это непрерывно льющийся звук, составляющий основу пения. Она образуется только тогда, когда каждый последующий звук является продолжением предыдущего, как бы – выливается из него. Такая манера пения называется связной или пением легато.

Купол – это-то место небной области, где певец должен формировать гласные звуки, являющиеся основой вокала.

Артикуляционный аппарат – система органов, благодаря работе которых формируются звуки речи. К ним относятся: голосовые складки, язык, губы, мягкое небо, глотка, нижняя челюсть (активные органы); зубы, твердое небо, верхняя челюсть (пассивные органы).

Артикуляция [латин. *articulatio*] (лингв.) Работа органов речи, необходимая для произнесения звуков речи.

Атака – (фр. *attaque* – нападение) – в вокальной методике означает начало звука. Термин применяется к фонации чистых гласных. Различают три вида атаки: твердая, мягкая и придыхательная. Твердая атака характеризуется плотным смыканием голосовых складок до начала звука... Мягкая атака, которой стремятся пользоваться певцы, характеризуется одновременностью смыкания голосовых складок и посылы дыхания. При придыхательной атаке голосовые складки смыкаются на уже вытекающей струе воздуха, что и создает своеобразное придыхание... Может появиться утечка воздуха...

Беглость – техника пения в быстром движении.

Белый звук – термин, распространенный в вокальной практике для обозначения так называемого открытого звучания голоса. В академической манере пения такое звучание не допускается. Белый звук применяется в классическом пении как выразительное средство.

Бельканто – (итал. *belcanto* – прекрасное пение) – стиль пения, сложившийся в Италии к середине XVII в. и господствовавший до 1-й половины XIX в. (эпоха бельканто). В современном понимании – эмоционально насыщенное, красивое, певучее, звучное вокальное исполнение.

Вибрато – (итал. *vibrato*, лат. *vibratio* – колебание) – периодическое изменение звука по высоте, силе и тембру.

Вокализ – (лат. *vocalis* – гласный) – музыкальное произведение для голоса без текста, написанное с целью выработки определенных вокально-технических навыков или для концертного исполнения.

Вокализация – (от итал. *vocalizzazione*) – исполнение мелодии на гласных звуках или распевание отдельных слогов какого-либо слова.

Вокальная школа – 1) Система вокально-исполнительских принципов и педагогических методов, формирующаяся в музыкальной культуре народов различных стран. 2) Совершенство владения техническими возможностями голоса (певец с хоршей или плохой вокальной школой).

Вокальный слух – специфическое сложное восприятие звука через мышечное чувство звука вместе с другими ощущениями, сопровождающими пение (вибрационными, ощущениями подскладочного давления, «столба» воздуха).

Голос – 1) Звуки, производимые голосовым аппаратом и служащие для общения между людьми. Голос может быть речевым, певческим и шепотным. 2) Отдельная партия в хоре, ансамбле, оркестре.

Голосоведение – движение каждого отдельного голоса и всех голосов вместе в многоголосном произведении.

Голосовой аппарат – система органов, служащая для образования звуков голоса и речи.

Голосообразование, звукообразование, фонация – процесс образования звука голоса.

Горловой звук – специфическое звучание голоса, образующееся в результате того, что голосовые складки работают в режиме «пересмыкания», т.е. в процессе колебания фаза их сомкнутого состояния превалирует над разомкнутой, а сама гортань напряжена.

Детонирование (от фр. *detonner* – петь фальшиво) – пение с пониженной, реже с повышенной интонацией.

Диапазон [от греч. *diapason* (*chordon*) – через все (струны)] – звуковой объем голоса или инструмента от самого нижнего до самого верхнего звука.

Дикция (от лат. *diction* – произнесение) – ясность, разборчивость произнесения текста.

Дыхание – один из основных факторов голосообразования, энергетический источник голоса.

Закрытый звук – звук, образуемый при пении закрытым ртом.

Звуковедение – термин, обозначающий различные виды ведения голоса по звукам мелодии (напр., кантилена, портаменто, маркато и т.п.).

Импеданс (от лат. *impeditio* – препятствие) – обратное акустическое сопротивление, которое испытывают голосовые складки со стороны ротоглоточного канала.

Интонация (от лат. *intono* – громко произношу) – 1) Воплощение художественного образа в музыкальных звуках. 2) Небольшой, относительно самостоятельный мелодический оборот. 3) Точное воспроизведение высоты звука при музыкальном исполнении.

Йодль (нем. *Jodel*) – жанр народных песен у альпийских горцев (в Австрии, Южной Баварии и Швейцарии). Исполнение характеризуется резкой сменой головного (фальцетного) и грудного звучания без микста на широких интервалах и звуках разложенного аккорда.

Кантилена – (лат. *cantilena* – пение) 1) Певучее исполнение мелодии, основной вид звуковедения, построенный на технике *legato*. 2) Напевная мелодия, вокальная или инструментальная.

Маска – термин вокальной практики, означающий ощущение вибраций в верхней части лица, возникающее во время пения в результате резонирования носовой и придаточных полостей.

Медиум – (от лат. *medius* – средний) термин, применяемый в вокальной педагогике для обозначения средней части диапазона женских голосов.

Мелизмы - (от греч. *melisma* – песнь, мелодия) 1) Мелодические отрывки (колоратуры, рулады, пассажи и другие вокальные украшения) и целые мелодии, исполняемые на один слог текста (отсюда выражение «мелизматическое пение»). 2) Мелодические украшения в вокальной и инструментальной музыке (форшлаг, мордент, группетто, трель).

Мелодекламация – (от греч. *melos* – мелодия и от лат. *declamation* – декламация) – художественное чтение стихов или прозы на фоне музыкального сопровождения, а также произведения, в основе которых лежит такое соединение текста и музыки.

Меццавоче – (итал. *mezzavoce* – вполголоса) – пение в динамике *mezzariano* с сохранением всех качеств оперного смешанного звукообразования, но с превалированием фальцетной работы голосовых складок.

Микст – (от лат. *mixtus* – смешанный) – регистр певческого голоса, в котором смешиваются грудное и головное резонирование.

Мутация – (от лат. *mutation* – изменение, перемена) – переход детского голоса в голос взрослого.

Мышечные приемы – способ прямого сознательного воздействия на работу отдельных частей голосового аппарата.

Народная манера пения – манера пения, характеризующаяся резким разделением регистров, большей открытостью звука.

Носовой призыв – призыв, возникающий в тембре голоса при опускании мягкого неба, когда часть звуковых волн непосредственно попадает в носовую полость.

Опора – термин, употребляемый в вокальном искусстве для характеристики устойчивого, правильно оформленного певческого звука («оперное звучание») и манеры голосообразования («пение на опоре»).

Орфоэпия (от греч. *orthos* – правильный, *epos* – речь) – правильное литературное произношение текста.

Открытый звук – перенесение речевого звучания гласных в пение. Используют в народном пении.

Пассаж (фр. *passage*, букв. – переход) – последование звуков в быстром движении, часто встречающееся в виртуозной музыке (аккордовые, гаммообразные и смешанные).

Певческая установка – термин, обозначающий положение, которое должен принять певец перед началом пения.

Певческие ощущения – ощущения, которые помогают певцу в контроле за голосообразованием.

Пение, вокальное искусство – эмоционально-образное раскрытие содержания музыки средствами певческого голоса.

Переходные звуки – звуки, лежащие на границе натуральных регистров голоса.

Позиция звука – термин, употребляемый в вокальной педагогике для выражения влияния тембра на восприятие высоты звука. Различают высокую и низкую позиции.

Полетность – свойство правильного поставленного певческого голоса быть хорошо слышимым в зале.

Портаменто (от итал. portarelavoce – переносить голос) – в сольном пении скользящий переход от одного звука мелодии к другому. Одно из средств выразительности в пении.

Постановка голоса – процесс развития в голосе качеств, необходимых для его профессионального использования.

Прикрытие – вокальный прием, применяемый при формировании верхнего участка диапазона голоса выше переходных звуков.

Прямой голос – голос, лишенный вибрато.

Регистр (от лат. registrum – список, перечень) – ряд звуков голоса, извлекаемых одним и тем же способом и однородных по тембру.

Резонанс (от фр. resonance, от лат. resonare – звучу в ответ, откликаюсь) – явление, при котором в теле, называемом резонатором, под воздействием внешних колебаний возникают колебания той же частоты.

Резонаторы – в голосовом аппарате – полости, резонирующие на возникающий в голосовой щели звук и придающие ему силу и тембр.

Ровность голоса – качество хорошо поставленного певческого голоса, заключающееся в едином тембровом звучании голоса по всему диапазону и на всех гласных.

Рулада (от фр. rouler – катать назад и вперед) – быстрый виртуозный пассаж в пении, род колоратуры.

Тембр (фр. timber) – окраска звука, качество, позволяющее различать звуки одной высоты, исполненные на различных музыкальных инструментах или разными голосами.

Тесситура (итал. tessitura – ткань) – звуковысотное расположение мелодии по отношению к диапазону конкретного голоса, без учета предельно низких и высоких звуков голоса.

Трель (итал. trillo, от trillare – дребезжать) – мелодическое украшение, состоящее из двух быстро чередующихся соседних звуков, из которых нижний – основной, определяющий высоту трели, и верхний – вспомогательный.

Фальцет (лат. falsetto, от falso – ложный) – способ формирования высоких звуков, а также верхний регистр мужского певческого голоса, характеризующийся слабым звучанием и бедностью тембра.

Филировка, филирование (от фр. filerunson – тянуть звук) – умение плавно изменять динамику тянущегося звука от forte к piano и наоборот.

Фиоритура (итал. fioritura – цветение) – различного рода мелодические украшения.

Форманта (от лат. formans – образующий) – группа усиленных обертонов, формирующих специфический тембр голоса.

Форсирование (от фр. force – сила) – пение с чрезмерным напряжением голосового аппарата, нарушающее тембровые качества голоса, естественность звучания.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	3
I. Строение голосового аппарата, механизм голосообразования.....	4
II. Вокализы.....	6
Заключение.....	55
Список литературы.....	56
Приложение.....	59

Учебное издание

Владимир Викторович Дубровский,
Оксана Николаевна Мирошкина

**СБОРНИК ВОКАЛИЗОВ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ**

Учебное пособие

Техническое исполнение – В. М. Гришин
Книга печатается в авторской редакции

Лицензия на издательскую деятельность
ИД № 06146. Дата выдачи 26.10.01.
Формат 60 x 84 /16. Гарнитура Times. Печать трафаретная.
Печ.л. 4,2 Уч.-изд.л. 4,0
Тираж 300 экз. (1-й завод 1-20 экз.). Заказ 52

Отпечатано с готового оригинал-макета на участке оперативной полиграфии
Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
399770, г. Елец, ул. Коммунаров, 28,1