Прилепская Татьяна Леонидовна

Преподаватель ГБПОУ «Калининградского областного музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова»

Взаимосвязь голоса и слуха, как основа вокального воспитания

Слух является главным результатом и корректором речевого поведения и всего голосового аппарата, ему прежде всего должно быть уделено внимание при формировании голоса. Слух развивается не одновременно с голосом, а, как мы убедились, его развитие идет всегда впереди речи. Но, к сожалению, на этот аспект обращается недостаточно внимания в разработке отечественных образовательных программ.

Если мы обратимся к учебным планам дошкольных учебных заведений, то должны констатировать, что, хотя педагогической наукой разработаны и предусмотрены виды музыкальной деятельности: пение, игры с музыкальным сопровождением, исполнительство на детских музыкальных инструментах и ​​др., но, во-первых, преподаватели не всегда акцентируют внимание в своей работе на развитии детского слуха, во-вторых, не везде родители и администрация учебных заведений серьезно относятся к этим занятиям [7].

И, как следствие, - низкий уровень обеспеченности детских садов высокопрофессиональными музыкальными работниками. Кстати, в Японии заниматься музыкальным воспитанием детей дошкольного возраста разрешено только специалисту, который имеет специальную подготовку, и таких специалистов там очень ценят.

В наших дошкольных воспитательных учреждениях, а также в начальных школах, музыкальное воспитание детей проводят люди, не имеющие специального образования (классные руководители, учителя организаторы и др.).

Причиной недостаточно взвешенного отношения в отечественных дошкольных учреждениях к проблеме воспитания детского слуха, по нашему мнению, является неосведомленность как родителей, так и руководителей дошкольных учреждений относительно значения активной слуховой деятельности в этот период для общего развития ребенка.

Наблюдения ученых за детьми раннего возраста обнаружили богатое разнообразие интонационно-слуховых проявлений. Особенно, с нашей точки зрения, важен тот факт, что «слух ребенка от рождения и примерно до двух с половиной лет преимущественно интонационный» [8, c.139], то есть именно в этот период природа ребенка требует целенаправленного внимания к развитию интонационного слуха.

Повышенная активность развития слуха на ранних этапах развития - это закономерность, установленная наукой. Причем эту закономерность исследовали не только на человеке. Был проведен интересный, на наш взгляд, опыт с певчими птицами. Сущность опыта заключалась в следующем: несколько коноплянок, которых взяли из гнезда сразу же после рождения, воспитывали с тремя жаворонками, которые имели хорошие голоса.

Коноплянки вместо того, чтобы петь так, как это свойственно им, полностью перешли на манеру пения жаворонков. Когда манера пения коноплянок, обученных жаворонком, укрепилась и приобрела признаки уверенности, их на три месяца посадили в клетку с двумя обычными коноплянками. Интересно, что за все это время коноплянки НЕ переняли у своих новых сожительниц ни одного приема, а манеру пения жаворонка сохранили целиком.

Бесспорно, что благодаря совершенному развитию нервной системы человек обладает несравненно большими возможностями по изменению и совершенствованию приобретенных ею рефлексов и навыков, в том числе и вокальных. Однако закономерность здесь состоит в том, что чем раньше усвоен человеком какой-то рефлекс, тем он прочнее, и тем труднее его исправлять с годами.

Вокальным педагогам хорошо известно, что переучить певца, который вступил в неправильную манеру пения, значительно труднее, чем научить правильно петь человека, который ранее не пел» [5, c.8-9]. Мы часто говорим о европейском уровне образования, но, чтобы достичь такого уровня, пожалуй, следует меньше говорить, а больше делать и прежде всего изменить отношение к образованию на всех этапах.

В качестве примера можно привести отношение к развитию вокально-слуховых навыков в дошкольных учебных заведениях в Венгрии, где музыкальные занятия являются обязательными, они построены на народных песнях, которые являются образцом, который несет в себе высокие эстетические и национальные идеалы. Именно народная музыка, по мнению известного венгерского педагога 3олтана Кодаи, в простой и доступной форме способна передать ребенку высокие ценности искусства и национальной культуры. Вследствие такого отношения к развитию слухового аппарата и чувственной сферы венгерские дети, которые приходят в школу в шестилетнем возрасте, знают достаточно много песен, имеют навыки движения под музыку, отличают тембры музыкальных инструментов и т.д.

В наши школы, как правило, приходят дети с разным развитием слуха и речи: первая часть детей с развитым слухом и голосом, умеют ритмично двигаться под музыку, имеют определенный багаж песен, привыкли слушать музыкальные произведения; вторая часть - воспроизводит голосом несколько звуков, неуверенно чувствует ритм, а следовательно, имеет определенные проблемы с движением под музыку, не приобрели навыки слушания музыкальных произведений; и, наконец, третья часть, в которую входит большое количество детей, которые не могут воспроизвести даже один музыкальный звук; этим детям очень трудно двигаться под музыку, они не имеют навыков слушания музыкальных произведений.

Возникает закономерный вопрос: куда делся интонационный слух у этих детей? Ведь, согласно исследованиям, Р. В. Тонков-Ямпольской «у ребенка 5-7 месяцев интонационный слух уже сформирован» [9, 37]. По нашему мнению, в этом случае наглядно проявляется один из главных физиологических законов - развиваются только те умения, навыки, чувства, которые постоянно тренируют. Лишив ребенка возможности тренировать свой слух, мы тем самым создаем условия для замедления его развития. Именно дети с плохим слухом чаще всего имеют проблемы с учебой, речь их монотонная, а иногда резкая. Такие дети не воспринимают высокие звуки, развитие их эмоциональной сферы медленнее, чем у остальных.

Помочь таким детям возможно, если акцентировать внимание на активизации деятельности слуховой и певческой функций.

С физиологической точки зрения в основу формирования вокального слуха ребенка положено образования рефлекторных связей в коре головного мозга, в процессе одновременного раздражения различных его участков. Ведь во время пения ребенок одновременно слышит свой голос, регулирует тембр, звуко-высотность, динамику и др. Весь этот комплекс разнообразных ощущений действует одновременно и многократно, что способствует образованию прочных связей. Поставив перед собой задачу развивать вокальный слух ребенка, мы прежде всего должны создать условия для укрепления указанных связей. А для этого следует прежде всего научить ребенка слушать. Что имеется в виду? Между понятием «слышать», что указывает на пассивность восприятия, и понятием «слушать», которое предполагает активное отношение к восприятию звуковой информации, - большая разница [1].

Ребенок может иметь хороший слух и вместе с тем быть плохим слушателем. Именно отсутствие умения концентрировать внимание является одной из причин медленного развития навыков чтения, сложностей в запоминании стихов, изучении песен, а следовательно, и замедленного умственного развития. Слушание - это способность не только воспринимать нужную информацию, но и умение защищать собственный организм от ненужной информации и внешних звуковых возбудителей, то есть это умение сортировать и организовывать полученную информацию в зависимости от значимости последней для личности.

Перед современной системой образования стоит непростая задача - акцентировать внимание на обучении детей умению слушать и организовывать информацию, что должно способствовать улучшению способности мозга воспринимать и обрабатывать различные сообщения. По мнению педагогов, это даст возможность улучшить состояние восприятия учебного материала, активизировать коммуникативные возможности школьника, и вообще содействовать процессу его социализации. Поставив перед собой задачу развивать вокальный слух ребенка, мы прежде всего должны выяснить, что же следует понимать под понятием «вокальный слух» и каковы его основные составляющие.

Как показывают исследования ученых, вокальный слух не ограничивается только способностью отличать высоту звуков, то есть его характерными особенностями является способность отличать окраски звуков - ощущение тембра, место данного звука в тональности, ощущение гармонии, динамики и др.

В условиях правильных занятий все эти проявления вокального слуха могут быть развиты весьма ощутимо. Бесспорно, в связи с особенностью восприятия в детском возрасте все эти составляющие вокального слуха могут быть развиты с большей легкостью и полнотой. Вокальный слух развивается постепенно, по мере усвоения вокальной техники. Те, кто начинают петь, ею не обладают [3].

Начинающий певец не может себе представить ни эмоционально, ни физически, как воспроизводится то или иное звучание.

«Постепенно, опираясь на слух, он начинает вырабатывать технику, и у него начинают формироваться многочисленные связи между слуховыми представлениями и его мышечным воплощением. На этой основе начинает развиваться способность представлять и чувствовать работу голосового аппарата во время пения.

Таким образом, формирование вокального слуха происходит в процессе развития вокальных навыков» [2, c.112]. Для того чтобы формирование вокального слуха происходило эффективно, педагог должен быть очень внимательным к вопросу интонирования чистоты мелодии, к правильности тембровой окраски, подчеркивая словом то, что выполнено правильно, и исправляя ошибки.

Ведь сам ученик еще не понимает, каким его слуховым и внутренним ощущением соответствует правильное для окружающих певческой звучание. Педагог должен объяснить ученику, что слуховые ощущения бывают не только ложными, но и очень нестабильными, так как зависят от акустической обстановки, состояния голосового аппарата, общего состояния и тому подобного.

Слух развивается по общим законам развития ощущений - от общего представления к выделению из него все большего и большего количества частностей. Человек с развитым слухом может отличить в звуках гораздо больше особенностей, чем тот, у которого слух развит недостаточно. Если каждый вспомнит свое первое впечатление о звучании, например, хорового коллектива, то сможет констатировать целостное восприятие этого звучания. И только потом, с постепенным развитием слуха, становится возможным отличать отдельные хоровые партии и чувствовать тонкие нюансы.

У опытных дирижеров слух бывает развитым настолько, что в звучании большого хора они легко выделяют того певца, который нечисто взял ноту или нарушил тембральный ансамбль. Но, чтобы воспитать такое совершенное вокально-слуховое ощущение, педагоги по вокалу должны еще с самого раннего возраста учеников обратить внимание на развитие и формирование гаммы ощущений, имеющих ведущее значение для данного вида деятельности. Если внимательно посмотреть, то деятельность вокалиста основывается на взаимодействии очень тонких оттенков чувств слуховых и метроритмических.

Именно на формирование этих ощущений и направлена ​​работа педагога-вокалиста. Поставив перед собой задачу воспитывать слух, мы должны понимать, что у будущего певца различные слуховые ощущения должны быть разнообразными. Следовательно, по нашему мнению, должны существовать такие разновидности слуховых ощущений, которые являются составными музыкального слуха: мелодический, гармонический, динамический, тембровый слух.

Мелодический слух вокалиста основывается на звуковысотности и обеспечивает целостное восприятие мелодии. Именно благодаря мелодическому слуху мы узнаем ту или иную мелодию, сыгранную или пропетую. Часто учителя начальной школы наблюдают такое явление, когда ребенок спеть мелодию песни не может, но узнает ее, - это пример того, когда развит мелодический слух и недостаточно развит звуковысотный.

Эмоциональный компонент мелодического слуха берет свое начало в ладовом слуха, который чувствует устойчивость и неустойчивость отдельных звуков мелодии» [7, c.137].

Исследования по музыкальной педагогике свидетельствуют, что наиболее активно мелодический слух развивается в дошкольном и младшем школьном возрасте. По данным венгерских педагогов, до 90% детей, которые получили музыкальное воспитание в детских садах, при поступлении в школу умеют петь чисто. Гармонический слух также является важным фактором для получения вокального мастерства, ведь он направлен на ощущение вертикального расположения звуков, на правильное выполнение своей партии в пении ансамблем или в сопровождении оркестра или хорового коллектива. Именно развитый гармонический слух существенно влияет на становление музыкального мышления будущего певца, дает ему возможность свободно ориентироваться в партитуре музыкального произведения, творчески переосмысливая написанное.

Исходя из вышесказанного и в целях развития гармонического слуха у детей, следует использовать следующие приемы: гармонический анализ партитуры вокального произведения, вслушивание и определение роли вокальной партии в контексте звучания сопровождения; пропевания произведения в медленном темпе с акцентом на вслушивание места вокальной партии в звуковой структуре; последовательное пропевания гармонических аккордов в мелодическом изложении; подбор гармонического сопровождения к популярным вокальным произведениям.

Гармонический слух развивается на основе ладового слуха. Однако умение различать тонический, доминантовый, субдоминантовый аккорды и их обращение- это ощущение их качественного своеобразия. Карьера любого вокалиста в значительной степени связана с уровнем развития у последнего тембрового слуха, то есть умение управлять этой палитрой естественной окраски голоса. Педагогами-практиками доказано, что тембровый слух лучше развивается в условиях, когда молодой певец имеет возможность слушать звучание различных мастеров вокала, сравнивая звуковые краски, чтобы достичь того или иного эффекта, воспроизвести характерные особенности героя музыкального произведения. Благодаря такой работе слухового анализатора накапливаются богатые слуховые ощущения.

Следует отметить, что особую чувствительность наш слух проявляет к таким свойствам голоса, как звонкость, в основе которой лежат высокие обертоны. Именно на эти высокие обертоны, которые называются высокой формантой и расположены в пределах от соль третьей до соль четвертой октавы, и настроен чувствительный тембровый слух человека. Если голос певца обладает высокой формантой, наш слух гораздо лучше его воспринимает.

В работе над развитием тембрового слуха эффективно зарекомендовало себя использование приема, когда певцу предлагают отразить представляемое звучание определенного персонажа (мужественного, ласкового, коварного и др.). Тембр голоса существенно зависит от вида атаки и приемов извлечения звука, таких как: marcato- подчеркнуто; portamento- перенося; legato- связно; staccatо - отрывисто; sforzando - акцентируя и др. Обладая палитрой таких приемов добычи звука, исполнитель имеет возможность существенно расширить границы своего мастерства [5].

Из указанного выше видно, что тембровый слух связан с развитием тактильных ощущений и тонких мышечных движений, благодаря которым и можно достичь разнообразия тембровой окраски.

Очень важной составляющей вокального слуха есть ощущение динамики, которое позволяет существенно расширить возможности исполнителя в создании и передаче художественно-эмоциональных образов. Поэтому, рассматривая вопросы развития вокального слуха, мы должны обратить внимание на вопросы соотношения силы и громкости звука. По этому поводу следует констатировать если сила звука - это его физическое свойство, то громкость звука относится к сфере чувств и означает интенсивность слухового ощущения.

Именно способность чувствовать громкость звука является одним из важнейших показателей развития слуха, что обусловило интерес ученых к этому явлению.

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: «Во-первых, ощущение громкости, как и любое ощущение, усиливается и уменьшается гораздо слабее, чем интенсивность раздражителя, то есть в этом случае слабее, чем интенсивность звука. Так, например, установлено, что увеличение интенсивности звука определенной высоты на 10 децибел, то есть в 10 раз, сопровождается увеличением громкости только в 2 раза; последующее усиление интенсивности на 10 децибел, то есть новое увеличение ее в 10 раз, а по отношению к исходной интенсивности в 100 раз, дает новое увеличение громкости в 2 раза, а по начальной громкости - увеличение всего лишь в 4 раза; во-вторых, чувствительность нашего слуха к звукам разной высоты неодинакова, в результате чего звуки одинаковой интенсивности, но разной высоты слышатся разной громкостью; в-третьих, следует отметить, что ощущение громкости зависит от состояния слухового анализатора и общего состояния нервной системы [4].

Звуки, которые в нормальных условиях воспринимаются как средние по громкости, в условиях повышенной возбужденности нервной системы могут быть слишком громкими» [6, c.22-23]. На основании приведенных выводов об особенностях развития динамического слуха педагоги-вокалисты получили инструментарий, который поможет им выстроить четкую позицию относительно динамики пения, исходя из особенностей развития слуховых ощущений. Ведь учителя музыки и пения на практическом опыте знают, что громкие звуки воспринимаются детьми гораздо труднее чем тихие или умеренной силы.

Это связано с тем, что громкие звуки возбуждают нервную систему, утомляя слух и внимание. Современное музыкальное искусство имеет критериальную систему, благодаря которой есть возможность оценивать громкость звуков. Примером практического измерения громкости известны музыкальные обозначения: три пиано (ррр), пианиссимо (рр), пиано (р), меццо-пиано(mр), меццо-форте (mf), форте (f), фортиссимо (ff), три форте (fff).

Каждое следующее обозначение дает примерно удвоение громкости. Говоря о динамических аспектах вокального искусства, мы должны подчеркнуть необходимость защиты слуховых анализаторов наших детей. Особенно актуальным этот вопрос становится в условиях научно-технического прогресса с его огромным разнообразием аудиотехники, характерной особенностью которой является большая громкость.

В контексте сказанного целесообразно привести высказывание И. Е. Алмазова: «К сожалению, наше ухо часто бывает беззащитным против вредных воздействий окружающей среды. Если к нам в рот попадает что-нибудь несъедобное, мы его выплевываем; если перед глазами появляется неприятная картина, мы глаза закрываем. И если что-то неприятное влияет на наш слух, то от этого не спасает даже вата» [1, c.23]. Действительно, громкие звуки несут в себе угрозу. Действие мощных звуков ведет к понижению чувствительности. Но после завершения звукового раздражения слуховая чувствительность восстанавливается очень быстро - через 10-15 секунд.

Дети должны знать, что при интенсивном и длительном (например, в течение нескольких часов) раздражении органа слуха наступает его утомление, которое характеризуется резким снижением слуховой чувствительности и длительным периодом ее восстановления. В условиях систематического воздействия сильных звуков в течение длительного времени (несколько месяцев или лет) слуховая чувствительность может не восстановиться. В этом случае в слуховом органе происходят необратимые патологические изменения, приводящие к стойкому снижению слуха.

Мы акцентировали внимание на составляющих вокального слуха, так как от качественных и разнообразных слуховых ощущений зависят как уровень слухового восприятия, качество вокально-слуховых представлений и образов, так и - в конечном итоге - уровень речи и качество пения ребенка. Слуховое восприятие - это первый этап приобретения певческих навыков. Сущность восприятия заключается в приеме и обработке ребенком информации, поступившей через органы слуховых ощущений, и на этой основе – формирование образов предметов, представлений.

Важной особенностью восприятия является его зависимость от предшествующего опыта, знаний и индивидуально-психологических различий людей. Кроме того, качество восприятия зависит от того, сколько анализаторов участвуют в процессе восприятия. В соответствии с тем, какой анализатор доминирует, различают слуховые, зрительные, осязательные и другие восприятия. В дальнейшем приобретенным через восприятие образам и представлениям будет подчинена вся работа по наладке мышечного тонуса голосового аппарата.

Слух поистине «судья и совесть голоса». Слуховая сфера - это одновременно и соискатель информации, и контролер нормальной работы мозга. Получая раздражение в виде звука певца, он способен обратно влиять на работу мышц, участвующих в голосообразовании, и. прежде всего на работу мышц дыхательного аппарата.

Вокально-слуховые представления являются основой, на которой развиваются не только все виды слуховых ощущений, но и формируется творческая личность. Для будущего вокалиста «музыкально-слуховые представления - это то же самое, что архитектурно-строительный проект в возведении дома, конструкторская разработка в сборке автомобиля, сценарий в постановке фильма или театральной пьесы, математические расчеты траектории космической ракеты. Ошибки и неточности в проекте, плане действий, расчетах неизбежно влекут за собой неудачу в преобразовании замысла в жизнь» [7, с.142].

Музыкально-слуховые представления связаны со способностью слышать и переживать музыку без привлечения внешних факторов влияния (голоса или инструмента), исключительно на уровне внутреннего чувства произведения. На практике мы часто встречаемся с интонационно неправильным пением.

Как правило, певец поет нечисто из- за того, что он недостаточно хорошо представляет себе внутренним слухом то, что следует спеть. Достаточно бывает заставить его медленно проиграть на фортепиано или спеть место, которое не получается, чтобы убедиться, что он этого выполнить не может. Зависит это от неправильного отражения в памяти нужного мелодического построения, нечетко сформированного в мозгу представления о мелодии.

Представление является производным инструментом умственной деятельности. Оно связано с пением, а следовательно, дает возможность развивать пение благодаря развитому воображению, а также оттачивать точность выражения чувств. Наукой установлено, что физиологической основой развития звуковой речи человека является образование условно-рефлекторных связей в коре головного мозга. Бесспорными раздражителями здесь есть сами предметы внешнего мира, а условными - ее слуховые, мышечные, зрительные и другие раздражители, возникающие в процессе речи. Например, импульсы, идущие от слуха, зрения, артикуляционного аппарата к слуховой, зрительной и двигательной зонам мозга, создают так называемую обратную связь, благодаря которой возможна корреляция (исправление) движений речевого аппарата, а следовательно, влияние на чистоту интонации.

То есть, если мы используем пение мелодий по нотам или сопровождаем пение движением руки, воспроизводя линию мелодии, то в памяти накапливаются не только звуковые, но и зрительные образы, также связанные с движениями.

В этой ситуации звукообразующая функция находится под контролем не только слухового анализатора, но и анализаторов зрения и движения. Такая тройная помощь в процессе звукообразования способствует повышению интонационного качества голоса. Итак, можно сделать вывод - чтобы улучшить интонационное качество звука, следует использовать в вокальной воспитательной работе следующую формулу: слышу - вижу - двигаюсь - пою.

В подтверждение приведенной мысли вспомним довольно загадочное «профессиональное» высказывание вокалистов «интонационно правильно, а позиционно низко».

С точки зрения вокалистов понятие «позиционно низко» подразумевает высокое или низкое состояние неба в процессе пения, что, безусловно, влияет на палитру высоких обертонов. То есть понятие высокой и низкой позиции должно рассматриваться не только с точки зрения слухового восприятия, но и с точки зрения мышечных ощущений. Данное явление указывает на то, что понятие «вокальный слух» связано не только со способностью слышать тончайшие нюансы звучания голоса, но и определять мышечные движения голосо-воспроизводящих органов, исходя из изменений в окраске звуковой палитры. В вокале, по сравнению с языком, интонация не только сохраняет свои значения и влияние, но и существенно их усиливает. Следует констатировать, что интонация предоставляет пению эмоциональную окраску с помощью эмоциональных и волевых интонаций - вопрос, утверждение, знак удивления, приказа, убеждения, приглашения, совета [6].

Интонация организует смысловую сторону вокальной речи с помощью логических интонаций - перечисления, выделения ударных слов, пауз, изменения темпа и др. Давно замечено, что интонации способны по-разному воздействовать на слушателя: монотонное бесцветное пение - клонит в сон, нисходящие интонации успокаивают, а восходящие - возбуждают. Но самым главным показателем вокальной интонации является ее чистота. Именно из-за чистоты интонирования существенно расширяются выразительные возможности вокалиста, который благодаря хорошей интонации существенно увеличивает объем сообщения слушателям.

Кроме того, интонация обнаруживает эмоциональное содержание исполнения, позволяет, минуя цепочки сознательного восприятия произведения, воздействовать непосредственно на эмоциональную сферу слушателя, значительно усиливая влияние. Интонация также оказывается в мелодическом, динамическом, тембральном звучаний голоса.

Заключение

Акцентируя внимание на основных составляющих вокальной речи, мы подчеркиваем, что одним из ведущих факторов ее эффективного развития является активное использование вокального слуха в воспитательной работе. Ведь мы знаем, например, что разучивание певцом песни идет под контролем слуха.

Эмпирически отмечено, что при хорошо развитом слухе разучивание материала певцом идет успешнее, чем у певца с менее развитым слухом.

Если способность к языку воспитывается «путем слушания речи», то и в основе способности петь также прежде всего лежит слушание и восприятие лучших образцов пения и музыки. И так же как ребенок учась языку, невольно начинает воспроизводить фонетические особенности языка своего окружения, так и певец, учась пению, невольно воспроизводит характер звучания голосов певцов, в окружении которых он воспитывался.

Исходя из вышеизложенного, считаем, что одним из важнейших методов воспитания певца является создание вокруг него среды, которая бы обеспечивала постоянное прослушивание учеником лучших мастеров вокала, постоянное «насыщение» слуховыми впечатлениями и слуховыми образами, совершенными как в художественном, так и в техническом отношении. Именно такая среда будет способствовать разнообразию вокально-слуховых представлений и созданию условий для гармоничного развития вокально-голосового аппарата певца.

12.01.2025 Прилепская Т.Л.