Методическая разработка
по дисциплине ОД 02.02.06. «Хороведение»
для Государственной аттестации
по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование»

Вокально-хоровой и исполнительский анализ хоровой партитуры

М. Анцева «Задремали волны»

Тип и вид хора.

Произведение Михаила Васильевича Анцева «Задремали волны» написано для однородного женского трехголосного хора a cappella.

Диапазоны

Общехоровой диапазон включает в себя 2 октавы – от соль малой октавы до соль второй октавы. При этом:

1)Диапазон первых сопрано: до первой октавы - соль второй октавы.

2)Диапазон вторых сопрано: си малой октавы - ми второй октавы.

3)Диапазон альтов: соль малой октавы - до второй октавы.

При внешней миниатюрности этот хор непрост в исполнении.

Диапазон каждой партии около 1,5 октавы и можно сказать, что в процессе исполнения задействованы все регистры диапазона (грудной, микст и головной)

Тесситура, вокальная нагрузка голосов.

Вокальная загруженность всех партий высокая, тесситурные условия в большинстве случаев удобные за исключением фрагментов где необходим высокий уровень владения голосом и умение вокально ровно пропевать нотный материал, связывая все регистры голосового диапазона (С 1и2, 15-20 тт, А. 18-20.)

Каждый голос активно задействован в исполнении произведения, иногда встречаются соло партии (14-15 тт. альты).

Мелодический материал перемещается из партии в партию, что требует постоянного слухового контроля и гибкости исполнения от певцов.

Дыхание в партитуре используется либо пофразное (композитором проставлены цезуры), либо цепное (С. 2-3, 5-6, 10-11, 16 тт., А. 2-3, 6, 10-11, 16 тт.).

Звукоизвлечение и звуковедение

Основной прием звукоизвлечения – мягкая атака, а звуковедения - legato.

Строй и интонационные трудности.

Интонационно-гармонический язык произведения весьма непрост для исполнения и создает немало трудностей для работы над строем.

Хороший строй является главным условием качественного исполнения произведения. Если хор фальшивит, то для слушателя уже не имеет значения техническая сторона и выразительность исполнения. Поэтому, разучивая произведение, необходимо уделить огромное внимание работе над хоровым строем.

Поскольку существует два понятия строя: ***мелодический (горизонтальный) и гармонический (вертикальный),*** строй одной партии или хорового унисона и чистота интонирования аккордов и интервалов, исполняемых гармонически, то необходимо рассмотреть вопросы строя в этом двояком понимании.

Трудности мелодического строя в данном произведении:

1. интонирование **хроматических** ступеней лада (С1 1, 13 тт., С2 3, 7, 15 тт., А 3, 4, 6, 11, 14, 18-19 тт.). Отрабатывается, предварительно тщательно проанализировав тональный план (см. выше), с учетом ладовых тяготений. **В совокупности с работой над гармоническим строем в данных фрагментах.**
2. **скачки** на широкие интервалы (С1 6 т. б6, 11 т. м6, 14 т. б6, 16 т. м6; С2 14 т. ч5; А 14 т. м6). Можно отрабатывать на легато, пропевать с заполнением (например, скачок на сексту ми-до, можно спеть

арпеджио ми-соль-до), первый звук спеть про себя, стараться исполнять оба звука в единой **высокой певческой позиции**.

3. вступление после пауз и цезур (С1 и С2 9, 15 тт., А 5, 9, 13, 14 тт.). Можно разучивать без пауз, на легато, можно перезадать тон. но все же здесь предусматривается опора на лад и хорошее владение вокальной техникой, а так же ощущение **интонационной перспективы и интонационная память.**

Трудности гармонического строя:

1. переход от аккорда к унисону (20 т., С 8, 14 тт.). Метод выстраивания аккордов по вертикали, возвращение к исходному унисону, пение с чередованием вслух - про себя. Унисон спеть ярче аккорда.
2. модуляции, отклонения (встречаются по всей партитуре) -, выстраивание аккордов по вертикали, пение с ферматами на каждом аккорде.
3. отслеживать неточную интонацию удобно при пении закрытым ртом. Работая над чистотой аккордов, можно предложить отдельным партиям петь закрытым ртом, а партии, из-за которой возникает проблема, петь на какой-либо слог. В этом случае происходит более наглядное выявление интонационных проблем. Прибегать к поддержке музыкального иструмента (подыгрывание на фортепиано) следует лишь в редких случаях, так как постоянное использование инструмента в работе над партитурой a cappella препятствует развитию **внутреннего слышания** аккорда и осознанию роли своей партии в формировании аккорда, т.е. гармонического хорового строя.
4. Необходимо всегда помнить, что в любом произведении нельзя добиться хорошего вертикального строя, если хоровые партии недостаточно закреплены в мелодическом строе. Поэтому большое

внимание следует уделять как мелодическому, так и гармоническому строю, это **обоюдозависимый процесс**.

Ансамбль.

Важнейшая часть работы над хоровой звучностью это вопросы ансамбля во всех его разновидностях.

Динамический ансамбль.

Одно из важнейших средств музыкальной выразительности - динамика. Чем богаче динамическая палитра, тем разнообразнее художественные образы и характеры произведений, исполняемых хором. Дирижеру необходимо добиваться а) **динамического равновесия** между голосами (которое устанавливается, в первую очередь, в **неподвижных нюансах**), б) культуры пения (исключается форсированное, бездыханное пение), в) обучить хористов одинаковым приемам регулирования силы звука.

В хоре «Задремали волны» встречается ряд трудностей, связанных с динамическим ансамблем. В первую очередь, **качественное piano:** озвученное, опертое на дыхание. Важно сохранить штрих legato, при исполнении **неподвижного** нюанса каждая нота должна быть динамически равна предыдущей. При исполнении скачков на динамике *mf* важно сохранить нюанс, несмотря на быстрые смены тесситурных условий (11 т.). Для этого необходимо нижний звук скачка спеть ярче, соблюдая единую певческую позицию. Весьма непросто исполнять **динамические контрасты** (16 т. *f* и через цезуру *p*). Известная ошибка хористов - «недодерживать» forte. Дирижеру необходимо требовать выдерживать силу звука на протяжении звучания аккорда. Чтобы качественно исполнить piano в средней и высокой тесситуре (в С1 скачок) в 16 т., следует работать над правильным дыханием. Исполнение **динамических контрастов** требует предельной концентрации от хористов и дирижера, хорошего владения вокальной техникой и постоянного совершенствования на репетициях.

При исполнении **подвижного** нюанса необходимо равномерно распределить звук, что возможно лишь при грамотном певческом дыхании. Особую сложность представляет исполнение **diminuendo** (2, 6, 10, 12, 17, 19-20 тт.): этот нюанс требует усиленной работы диафрагмы, мастерского владения голосом (возможна детонация). При исполнении **crescendo** (1, 5, 9 тт.) важно не перейти на форсированное звучание, которое неблагоприятно влияет на голосовой аппарат и само по себе не эстетично.

Дифференцированный ансамбль *(имеет место в партитуре)*

Мелодия должна звучать ярче остальных голосов, поэтому допустимо требовать от исполнителей мелодической линии более яркого нюанса или «прибирать» звук остальных партий (1-2, 5-6, 13 тт. А - мелодия). **(Рельефная мелодия. Рельеф и фон).**

Соотношение естественного и искусственного ансамблей

В основном мелодический рисунок соответствует динамической кривой - чем выше тесситура, тем ярче динамика, то есть **естественно.** Однако часто используется и **искусственный** ансамбль:

14-15 тт. *f* у всего хора. Альты поют в средней тесситуре, а сопрано в высокой. В данном случае следует уравновесить звучание, чтобы громкость звучания сопрано не «резала» ухо, а альты, в свою очередь, не звучали неполноценно и глухо.

11 т. С1 скачок на м6 следует сгладить, спев нижний звук одинаково по силе с верхним звуком скачка.

Широкое (смешанное) расположение аккордов 6, 11, 14, 15, 16, 18 тт. В таких аккордах как правило, верхняя партия хорошо слышна, но «пропадает» середина. Фундамент аккорда - нижний голос. Он должен звучать сочно и этого нужно добиваться, создавать иск анс. Верхние голоса должны динамически смягчаться.

Тембровый ансамбль

Тембровый ансамбль предусматривает способность подчинить свой голос общему звучанию голосов и характеру произведения. Также он может быть обеспечен при подборе певцов в хор. Задача певца - прислушаться к своим ближайшим соседям по партии, стараясь слиться с ними по тембру. Тембровая слитность отрабатывается постепенно: вначале при пении отдельных звуков на определенные слоги в зависимости, которую ставит дирижер, потом следует работать над тембровым ансамблем непосредственно в произведении. Работа над тембром должна строиться на выявлении тембровых особенностей каждой партии, учитывая их слитность внутри. Также необходимо помнить о строении голосового аппарата и исполнительских возможностях певцов определенной возрастной категории и вокальной подготовки.

«Задремали волны» - лирическое произведение. Исполняется мягким, прикрытым звуком. Хоровые партии должны быть максимально сближены по тембру. Можно предложить хору исполнить произведение на слог «лё», «ю» - это придаст звучанию матовость, округлость. Гласные должны исполняться в единой певческой позиции. Для этого в распевании следует использовать упражнение «ма-мэ-ми-мо-му». Особое внимание следует уделить смене регистров. Переходы должны осуществляться мягко и плавно.

Метроритмический ансамбль. Темповый ансамбль.

Ритмическое воспитание хора - центральная задача профессионального воспитания коллектива. Поэтому работе над метроритмическим ансамблем следует уделять большое внимание. Основная трудность метроритмического ансамбля в данном произведении - одновременный переход от аккорда к аккорду, одновременное снятие и вступление. Это достигается с помощью пения с ощущением **внутридолевой пульсации**, в медленном темпе с заполнением длинных звуков более мелкими

длительностями (восьмыми, шестнадцатыми) или на non legato, четко и совместно произнося буквы.

Темпы. В произведении встречаются агогические отклонения (poco rit. ит. постепенно замедляя 18 т.). Также во время исполнения crescendo и diminuendo возможно непроизвольное ускорение или замедление. Можно предложить хору исполнить произведение на слог «ку», «ду». Пение на эти слоги способствует выработке одновременного произношения. Поэтому чрезвычайно важен четкий жест дирижера, его постоянный контроль.

Дикционный и орфоэпический ансамбль. Штриховой ансамбль.

Основной прием звуковедения в данном произведении - legato. Это означает, что согласные проговариваются быстро и четко (но не «выталкивая»), окончания на согласные переносятся к следующему слогу, а гласные максимально протягиваются. В произведении часто встречается звук «р», дирижеру и певцам следует обратить внимание на качественное произношение этой согласной. В зависимости от акустических условий возможно утрирование согласных (если произведение исполняется в зале с «храмовой» акустикой), или гласных (если концертный зал «глухой»). В то же время, не следует увлекаться чрезмерным утрированием, это вызывает недоумение и раздражение у слушателей и нарушает лирический, безмятежный образ произведения. Исполняя классическое произведение, следует использовать академическую манеру пения (прикрытый звук, все гласные позиционно выравнены, округлены), уделять большое внимание смысловым акцентам, ключевым словам во фразах. Как правило эти слова подчеркнуты нюансировкой фразы (вилочки).

V. Исполнительский анализ

Произведение М. Анцева «Задремали волны» - лирическая хоровая миниатюра, выдержанная в стилистике романтизма. Об этом

свидетельствует эмоциональная выразительность и тонкая передача внутреннего душевного состояния через слово и музыкальный образ.

При исполнении любого вокально-хорового произведения важно донести до слушателя литературный текст и мелодию. Поэтому необходимо особое внимание уделить работе над **фразировкой,** осмыслить каждое слово, расставить **логические ударения** в тексте. **Характер звука** - мягкий, прикрытый, неприемлемо форсирование звука, однако необходима хорошая опора на дыхание. Основной исполнительский принцип – работая над фразировкой, сохранить цельность, **непрерывность развития** и показать **общую (15 такт) кульминацию.**

Многое зависит от характера дирижерского жеста. Он должен быть мягким, плавным, но в то же время четким. Нельзя забывать о других способах общения дирижера с хором - мимика (спокойное, светлое выражение лица), осанка (дирижер не должен сутулиться), зрительный контакт. В дирижерском жесте не должно быть лишнего.

Используемые ауфтакты - задержанный приготовленный (вначале произведения, 1 т. вступление альтов, 15 т. вступление сопрано), неприготовленный (5, 9, 13 альты), комбинированный (4, 12 тт. сопрано, 14 т. альты, 18 тт. тутти). Poco ritenuto осуществляется с помощью расширения амплитуды, можно продробить последнюю восьмую в 19 т.

Функция правой руки:

-Метр, Показ вступления партии альтов.

Функции левой руки:

-Художественная. Динамика, тембр, певческая позиция, фразировка. Показ вступления партии сопрано.

Функция кисти: показ дикции, тихой динамики, тембра.

Функция предплечья и плеча: показ штриха, усиления динамики (в том числе громкой динамики), внутридолевого наполнения.

Во время дирижирования необходимо «наполнение» доли, иначе нарушится метроритмический ансамбль. Правая рука тоже участвует в показе динамики, дополняя левую. Это произведение требует владения дирижёрской техникой legato, показа жподвижной динамики и агогики.

В построении репетиционного плана важно учесть степень подготовленности коллектива. Работа над произведением должна проходить планомерно: сперва разучивание сольфеджио и сольмизация, далее работа над текстом, фразировкой, художественным образом. Каждую репетицию следует огромное внимание уделять работе над хоровым строем и метроритмическим ансамблем, тембральной слитностью хоровых партий, четким и одновременным произношением текста. Серьезную трудность представляет собой работа над штрихом legato. Исполнение хорового произведения требует вовлеченности и осознанности.

Каждый хорист должен проникнуться идеей композитора и поэта, понять основную мысль произведения. Разучивание и исполнение произведение хоровым коллективом - процесс творческий, поэтому нельзя все предусмотреть. Важное качество дирижера - умение менять подход, жест, методику работы в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Заключение

Небольшой хор М. Анцева «Задремали волны» представляет собой замечательную лирическую миниатюру. Он покоряет своей красотой и в тоже время простотой и задушевностью. Оно своей красотой вполне заслуживает быть в репертуаре многих учебных и хорошо подготовленных любительских коллективов.

Партитура может исполняться учебными коллективами (хоры училищ, колледжей), а также хорошо подготовленными любительскими хорами.