

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр эстетического воспитания и образования детей»

Педагогический проект
**«Выбор и создание аранжировки
в вокальном ансамбле»**

Автор:

Зюзько Оксана Викторовна,
преподаватель дополнительного
образования, концертмейстер
(аранжировщик)

г. Кингисепп

2014 год

Педагогический проект.

Название: « Выбор и создание аранжировки в вокальном ансамбле».

Автор: Зюзько Оксана Викторовна, преподаватель по классу фортепиано, аккомпанемента, концертмейстер (музыкальное отделение); концертмейстер и аранжировщик в детском вокальном ансамбле (эстрадное отделение).

Проблема: Нехватка репертуара для работы в вокальном ансамбле.

Цель: Создание условий для развития вокальных способностей учащегося на сложном певческом материале.

Задачи: Сохранение интереса к «искусству» ансамблевого пения:

- Мотивировать детей на ансамблевое творчество;
- Повысить ответственность, увлечь одним общим делом (общность интересов) и развить творческую инициативу каждого участника ансамбля через исполнительскую деятельность.

Основной замысел: Коллективный поиск и отбор привлекательного для участников вокального ансамбля и его слушателей качественно нового, необычного, богатого певческого материала.

Механизм реализации:

- Создание большой репертуарной копилки;
- Организация дискуссий, взаимоубеждение («ученик-педагог») в принятии решений.

Этапы реализации с содержанием деятельности.

Этап 1:

Информационно-поисковый (поиск и отбор музыкального материала).

Этап 2:

Выбор репертуара. При выборе музыкального материала необходимо учитывать:

- Состав ансамбля (количество голосов);
- Соответствие музыкального материала возрастной категории участников ансамбля (доступность по вокально-техническому и исполнительскому уровню):

1) смысловая нагрузка, идейная направленность;

2) степень «трудности» (интонационные, ритмические, динамические трудности);

- Тесситурные возможности исполнителей;
- наличие аккомпанемента («живой инструментальный ансамбль» или «фонограмма -1») или исполнение *a capella*.

Этап 3:

Работа над музыкальным материалом:

- Выучивание произведения по голосам;
- Некоторые вопросы аранжировки для вокального ансамбля;
- Музыкальной строй в ансамбле («вертикаль» и «горизонталь», чистота интонирования, отклонение от равномерно-темперированного строя из-за индивидуальной манеры интонирования);
- Ритм в ансамбле (ритм – пульс, достижение метро-ритмического единства движения, «звучащая» пауза, развитие ритмического чувства как работа над дикцией и др.)
- Средства исполнительской выразительности (темп, динамика, «тембр», штрихи, фразировка, соотношение музыкальной и

литературной речи: язык, произношение поэтического текста в ансамбле, интерпретация художественного образа и т.д.).

Ожидаемый результат:

- Ответственное отношение учащегося к коллективу как к «единому организму», его ценность (в межличностных отношениях – взаимность интересов, бережное и доброжелательное отношение друг к другу).
- Сохранение контингента.

Критерии результативности:

- Актуальность;
- Посещаемость занятий;
- «Востребованность» коллектива;
- Новизна и оригинальность исполнения;
- Победы на вокальных конкурсах.
- Музыкально-просветительская работа как важный фактор воспитания вкуса и художественной культуры людей.

Материальные ресурсы:

- Костюмы;
- Финансирование поездок;
- Музыкально-компьютерные технологии (звукозаписывающая студия, музыкально-компьютерные программы, техническое обеспечение кабинета).

<i>ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ</i>	<i>СПОСОБЫ их ПРЕОДОЛЕНИЯ</i>
<p><i>«Неготовность» учащегося к исполнению музыкального материала или его несоответствие вокальному уровню ребенка.</i></p>	<p><i>«Гибкость» при создании аранжировки (удобная тональность и тесситура, ритм, плавное голосоведение, степень сложность изложения музыкального материала, и др.).</i></p>
<p><i>Расхождение во взглядах творческого коллектива (вокального ансамбля) и руководителя (педагога).</i></p>	<p><i>Коллективный выбор репертуара, «взаимоубеждение» учащихся и педагога, учитывать потребности при создании аранжировки обеих сторон.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <i>• Недостаточное техническое оснащение концертных площадок.</i> <i>• Некорректная работа с аудио-носителями («непрочтение» музыкального материала с носителя).</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>• Дополнительная работа в звуко студии (прописывание «неозвученных» голосов в «плюс», запись БЭК- вокала или «фонограммы +1»).</i> <i>• Техническое обеспечение для полноценной работы.</i> <i>• Умение исполнять произведения a capella!</i>

Приложение 1

Пояснительная записка.

Работа с творческим коллективом (вокальным ансамблем) строится на основе достижений многих наук: музыкознания и эстетики, психологии и педагогики. В основе работы любого творческого коллектива лежат увлеченность одним делом и духовная общность, определяющие его деятельность. Через исполнительскую деятельность раскрываются любовь к музыке и ансамблевому пению.

Вокальный ансамбль - это организованный коллектив певцов, чья исполнительская деятельность подчинена единым целям и задачам. Вокальный ансамбль возглавляет руководитель (педагог). Индивидуальная работа педагога с участниками ансамбля носит многоплановый характер. Во время репетиций, концертов, студийных записей и в процессе подготовки к ним участники ансамбля должны выполнять все указания руководителя, точно следуя установленному режиму работы. В межличностном общении приобретается опыт эмоционально-творческих контактов на основе взаимного интереса и доброжелательного отношения друг к другу. В результате продуманной учебно-воспитательной работы развивается творческая инициатива каждого участника ансамбля и открывается перспектива для развития всего коллектива.

Для успешного существования вокального ансамбля большое значение имеет правильно подобранный **репертуар!**

Репертуар должен отвечать задачам музыкально-художественного воспитания ансамбля и, в то же время, должен быть доступен по вокально-техническому и исполнительскому уровню. В репертуар необходимо включать произведения, разнообразные по форме, жанру, содержанию. Залог успеха произведения – оригинальная, отличающаяся от предыдущих

исполнений, *аранжировка*, обеспечивающая яркое, запоминающееся исполнение!

Аранжировка (обработка, переложение) - это искусство подготовки и адаптации музыкального произведения для представления его в форме, отличной *от* первоначальной.

Аранжировка - одна из важнейших составляющих успеха музыкального произведения. Очень часто, слушая песни, искушённый музыкально слух "начинает скучать" уже после первого куплета. Причина тому - однообразие вокальной аранжировки. С одной стороны, множество творческих коллективов на нашей эстраде исполняют песни в унисон, что не имеет ни исполнительской, ни педагогической ценности в искусстве ансамблевого исполнения. С другой стороны, сама непродуманность вокальной аранжировки зачастую "вредит" своим исполнителям. Слушать такое исполнение скучно и неинтересно. Именно поэтому, необходим грамотный подход к выбору таких вещей, как:

- репертуар, его актуальность, жанровые и стилистические особенности;
- наличие аккомпанемента или его отсутствие (*a capella*);
- количество голосов;
- интонационные, ритмические, динамические трудности;
- распределение партий, соответствующих возможностям голоса ребенка;
- тональность для аранжируемой песни (удобная тесситура);
- голосоведение (логика и плавность), его особенности и разновидности;
- изложение звуковой ткани (фактура, гармоническая насыщенность и т.д.), ее типы и виды;
- вокализация поэтического текста.

Один из самых сложных жанров исполнительского мастерства в ансамблевом искусстве является исполнение *A capella*. Это та вершина, к которой должен стремиться любой профессиональный творческий коллектив.

A capella - большое искусство, которое достигается «спетостью» ансамбля, профессионализмом руководителя. Существует множество вариантов развития произведения *a capella*, например: последовательное развитие от двух-голосия к пяти-голосию, чему соответствует смена тембрового колорита и конкретных приемов (интервальное дублирование, канон, унисонный зачин и хоровой подхват, смешанный тип многоголосия). Можно использовать минимум выразительных средств, которые вполне органичны для этого жанра: строгая диатоника, тональная устойчивость, натурально-ладовые обороты, что и создает общий колорит сочинения. Все зависит от фантазии и творческого полета.

Жанр *a capella* богат и колористическими находками, интересными тембровыми сочетаниями. Изменяя тембральную окраску темы смещением ее в разные регистры, постепенно усложняя хоровую ткань увеличением количества голосов, сменой видов изложения, сгущением и разрежением звуковой ткани, можно достичь изобразительных эффектов, вызывая ассоциации, например, с усиливающимися или затухающими порывами ветра.

Хоровые партии можно трактовать по-разному, в зависимости от их вокальных особенностей и функциональных задач, в результате чего каждый голос наделяется индивидуализированной мелодической линией, образуя в сочетании с другими, пластичную звуковую ткань, отличающуюся чистотой и ясностью голосоведения, плавностью и осмысленностью.

В арсенале *a capella* самые разнообразные вокально-хоровые средства: пение на слоги, гласные звуки, закрытым ртом, *glissando*, имитация инструментальных приемов. *A capella* значительно расширяет вокально-

технические ресурсы ансамбля, используя кластеры, glissando, говор, щелчки языком, выкрики, подражание тембру инструмента или звукам природы, животных, шумовые звуки с ритмической поддержкой.

Важно тонко чувствовать специфику ансамблевого пения *a capella*, что проявляется в тесной взаимосвязи поэтического слова и музыки, вокальной природе мышления, глубоком знании певческих голосов (применение преимущественно удобных тесситур, мелодичность голосоведения, эффективное использование вокально-тембровых красок), естественных природных свойств исполнительского ансамбля, разнообразия регистров и тембров всего хора и каждой индивидуальной партии.

Вокальная аранжировка – это сложная, увлекательная, интересная творческая работа, требующая немалых музыкальных знаний и умений, большой фантазии и вдохновения, постоянного личностного развития.

Аранжировка - это авторский взгляд, выплеск творческой натуры, постоянный поиск яркого, оригинального исполнения (индивидуализация исполнителя) и новизны музыкального материала, сохранение интереса к уже имеющемуся музыкальному наследию, своеобразный музыкальный язык, без которого современный мир музыки был бы «серым» и обыденным!

Приложение 2

Методические пособия:

I. Примерный репертуарный список.

II. Вокально - игровая «зарисовка».

I. Примерный репертуар эстрадного отделения:

- Птиченька. Д. Сосов., А.Носков.
- Santa Per Me. Yuki Kajiura.
- Маячок. М. Славкин.
- Либертанго. А. Пьяццолла.
- Golden slumbers («Золотые сны», англ. нар. песня).
- Let it be (из репертуара группы «Beatles»).
- Because (из репертуара группы «Beatles»).
- Грезы (из репертуара певицы Варвары).
- The Lion sleeps tonight (песня из м/ф «Король Лев»).
- Колокола (неизв. автора).
- Дети войны (из репертуара Т. Гвердцители).
- Попурри на зарубежные темы (из репертуара группы «Abba»).
- Попурри на народные темы («Валенки», «Марыся», «Шла Маруся по лесочку», «Коромыслице», «Завалинка», «Субботея», «Барыня», «Ванюша» и др.).
- Гимн нашего Центра. Муз. Зюзько О., сл. Наумова О.
- Любимая школа. А. Ермолов.

Удачные аранжировки, грамотный подход к выбору репертуара и оригинальность исполнения принесли успех коллективу в концертно-просветительской деятельности и неоднократные победы - в вокально-конкурсной!

II. Музыкальные игры в вокальном ансамбле.

Тематические игры во время занятий вокального ансамбля очень важны и полезны. Решение кроющейся проблемы зачастую легче решить коллективно и в игровой форме. Все зависит от творческой фантазии педагога и поставленной перед ним задачи.

Игры помогают также приобрести определенные навыки и умения. Есть игры, которые могут помочь решить поставленную задачу в комплексе, есть конкретно направленные, например: на чувство ритма (ритмическая пульсация в ансамбле); на подбор подходящей участнику ансамбля партии по его вокальным возможностям; для создания нужного «образа»; на исполнение характерного аккомпанеента (подражая инструментам и звукам природы, с соответствующим ритмическим рисунком, используя шумовые эффекты и учитывая «этнос» музыки, и др.).

Вокально-игровая «зарисовка»: «Часы».

Эта «экспресс-игра» на мастерство исполнения аккомпанеента (сопровождения) а capella для мелодии.

Условие педагога: 4-хдольный размер, веселый подвижный характер, ритмический рисунок, мелодия народного происхождения.

Коллектив из 5-ти человек (участников может быть любое количество), все встают в круг лицом друг к другу. На выбор педагога между участниками распределяются различные слоги, звуковые (шумовые) эффекты на разные длительности, которые могут имитировать работу **часового механизма**.

(На первом этапе работы, и с более неопытными участниками ансамбля, соблюдать звуковысотность совершенно необязательно!)

Пример:

1-й участник - Целая нота на первую долю на слог «**Бом!**»;

2-й – Четвертями на слоги «**Тик - Так - Тик - Так**»;

3-й - Шестнадцатыми на слоги « **Ца - ка - ца - ка...**»;

4-й - Восьмой и четвертью на счет «и-4-» слоги «**Ку-ку!**» (изображает Кукушку);

5-й – любую мелодию на выбор («Калинка», «Пчелочка золотая» и т.д.).

Педагог задает темп произведения.

В итоге – исполнить этот же музыкальный материал в удобной тональности и выдержать выбранную стилистику (в партии аккомпанемента соблюдать звуковысотность!). Не нарушать баланс звучания! Продумать форму (вступление, связки, кода и т.д., и т.п.).

Результат – добиться ощущения сплоченности и целостности коллектива (как единого «живого организма»); также, новизна и оригинальность «старого» материала. Свою **аранжировку**, в свою очередь, должны предложить сами дети на примере предложенной темы. Время подготовки - в пределах занятия (урока – 40 мин).