

Занятие 1. Создание вокальных ансамблей – дуэтов, трио, более крупных камерных ансамблей

- 1. Особенности создания разных типов ансамблей**
2. Основные принципы работы с вокальным ансамблем

Вопросы для самоконтроля

Дайте определение вокального ансамбля.

Назовите основные виды вокальных ансамблей по количественному составу.

В чём главная сложность работы именно с вокальным дуэтом?

Какие сочетания голосов наиболее благоприятны для вокального трио?

Перечислите 7 основных принципов работы с вокальным ансамблем.

Что такое «ансамблевый слух»? Как его развивать?

Какие этапы включает в себя процесс создания вокального ансамбля?

Чем отличается работа с камерным ансамблем (8–12 человек) от работы с хором?

Назовите основные критерии подбора участников в вокальный ансамбль.

Какие требования предъявляются к дикции в вокальном ансамбле?

Почему унисон является одним из самых сложных видов работы в ансамбле?

Какой репертуар вы бы рекомендовали для молодого смешанного квартета среднего уровня?

Практические задания

Практическое задание №1 (обязательное) Составьте программу из 5 произведений для: а) вокального дуэта б) смешанного квартета в) камерного ансамбля (9–12 человек)

Укажите автора, название, тональность и уровень сложности.

Практическое задание №2 Разработайте план первых 8 репетиций по созданию нового вокального квартета (с нуля). Укажите цели и задачи каждой репетиции.

Практическое задание №3 Запишите (или спойте) упражнения:

Унисон на одной ноте с постепенным crescendo и diminuendo (дуэт)

Пение трезвучий вверх и вниз (квартет)

Упражнение на тембровое слияние «зеркало»

Практическое задание №4 Проанализируйте запись любого профессионального вокального ансамбля («The King's Singers», «Accentus», «Moscow Voices», «Солисты Московского хора» и др.). Напишите рецензию (1–1,5 страницы), отметив баланс, строй, дикцию и художественное впечатление.

Литература

Кац, М. Ваш голос: Секреты вокального мастерства / М. Кац. — Москва: Альпина Паблишер, 2018. — 192 с. — ISBN 978-5-9614-6098-8. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.prbookshop.ru/82587.html>

1. Особенности создания разных типов ансамблей. Вокальный ансамбль — один из самых сложных и интересных видов музыкального исполнительства. В отличие от сольного пения и хора, в ансамбле каждый голос максимально индивидуален, но при этом должен полностью сливаться с партнёрами.

Главные задачи создания вокального ансамбля:

Достичь высокого уровня **ансамблевого звучания** (строга, баланса, тембрового единства);

Сохранить **индивидуальность** каждого голоса;

Развить у певцов **ансамблевый слух**;

Создать художественно цельный коллектив.

Виды вокальных ансамблей по количеству участников:

Дуэт (2 человека)

Трио (3 человека)

Квартет (4 человека)

Квинтет (5 человек)

Секстет, септет, октет

Камерный вокальный ансамбль (от 8 до 12–14 человек)

Искусство вокального ансамбля зародилось в эпоху Возрождения (итальянские и нидерландские мадригалы). В XVII–XVIII веках большую популярность получили дуэты и трио в операх и кантатах. XIX век стал «золотым веком» вокального квартета и камерного пения (немецкий Lied, русский романс). В XX–XXI веках появились разнообразные жанры: джазовые вокальные группы, поп-

Вокальное исполнительство

ансамбли, академические камерные ансамбли («The King's Singers», «Swingle Singers», «Moscow Voices» и др.).

Самый сложный вид ансамбля. Два голоса полностью «на виду».

Основные трудности:

Точное интонирование (особенно в терциях и секстах);

Равновесие двух голосов;

Тембровая совместимость.

Рекомендуемые сочетания:

Сопрано + альт

Тенор + баритон

Сопрано + тенор (романтический дуэт)

Два одинаковых голоса (два сопрано, два тенора)

Важно: Один из певцов должен обладать более сильным волевым началом и музыкальным лидерством.

Вокальное трио

Более устойчивая форма. Обычно используется сочетание **Сопрано — Альт — Баритон (или Тенор)**.

Преимущества:

Появляется «гармоническая основа»;

Можно использовать аккордовое изложение.

Трудности:

Средний голос (альт) часто «теряется»;

Необходима чёткая вертикаль.

Вокальный квартет

Самый популярный и устойчивый вид камерного вокального ансамбля.

Основные типы:

Смешанный (Сопрано — Альт — Тенор — Бас) — САТБ

Женский (ССАА)

Мужской (ТТББ или ТТББар)

Требования к составу:

Вокальное исполнительство

Тембровая однородность внутри партий;

Примерное равенство силы голосов;

Хорошая музыкальная подготовка всех участников.

Более крупные камерные ансамбли (5–12 человек)

Называются **камерным хором** или **вокальным ансамблем**.

Характерные особенности:

Сочетает в себе качества хора и ансамбля;

Каждый певец поёт «сольно», но в ансамбле;

Большое значение имеет **ансамблевый слух** и дисциплина.

2. Основные принципы работы с вокальным ансамблем

Ансамблевый слух — умение слышать себя и всех остальных одновременно.

Баланс — равновесие между партиями.

Строй — чистая интонация вертикали и горизонтали.

Тембровое единство — сходство тембров внутри группы и между группами.

Дикция — единая артикуляция и произношение.

Динамика — одинаковое понимание нюансировки.

Фразировка — единое дыхание и ощущение фразы.

Методика создания вокального ансамбля (пошагово)

Этап 1. Подбор состава

Прослушивание (интонация, ритм, тембр, музыкальность)

Проверка совместимости голосов (пение дуэтов)

Психологическая совместимость

Этап 2. Начальный период работы (1–2 месяца)

Простые упражнения на слияние звука

Пение гамм и простых аккордов

Работа над унисоном

Этап 3. Репертуарный период

Выбор репертуара по уровню и тембрам

Постановка художественных задач

Детальная работа над произведением

Вокальное исполнительство

Этап 4. Концертный период

Доведение произведений до концертного состояния

Работа над эмоциональной выразительностью