

СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ВОКАЛЕ

Вокальная строчка

Вокальная строчка в псалмах несет на себе основную духовную и музыкальную нагрузку. Понятно, что сам по себе аккомпанемент нельзя назвать псалмом, а вокальную строчку без всякого музыкального сопровождения можно. Поэтому к вокальной строчке надо относиться серьезно и ответственно.

Бывает удобная вокальная строчка, а бывает неудобная. Что же необходимо учитывать при ее сочинении, чтобы в конечном счете это произведение исполнялось, было услышано, а не пылилось на полке.

I. Прежде всего надо знать певческие диапазоны разных типов голосов. Сопрано, тенор: *си* (м) – *фа-диез* (2-й). При этом *си* внизу и *фа-диез* наверху – это ноты, которые не всякий голос возьмет качественно. Альт, бас: *соль* (м) – *ми-бемоль* (2-й). И здесь то же самое можно сказать о крайних нотах (мужские голоса октавой ниже).

II. Необходимо иметь понятие о регистрах. Регистры в голосе – это неоднородно звучащие отрезки диапазона. У мужских голосов два регистра (грудной и головной), у женских – три регистра (грудной, смешанный и головной). При переходе из одного регистра в другой есть неудобные для певца ноты. Голос на этих нотах звучит неустойчиво, слабо, иногда даже срывается. У сопрано и тенора это – *ми-фа-фа-диез* (2-й), у альты и баса – *си-до-до-диез* (1-й). Эти ноты называются переходными, они у каждого разные, но может их вовсе не быть. Желательно, чтобы предельные и переходные ноты были в произведениях «проходящими», т. е. не повторялись многократно. С самого начала надо определиться для какого именно типа голоса пишется псалом (высокого или низкого). Такая ориентировка поможет сделать произведение удобным для любого голоса, стоит только его транспонировать. Конечно, надо иметь в виду обыкновенный голос, а не обладателя исключительных вокальных данных, которых единицы.

III. Следует избегать синкоп и многократных секвенций, так как это приоритет эстрадной мирской музыки. Также нежелательны явно выраженные танцевальные ритмы (вальс, танго) и марш.

IV. Неудобными в вокальной строчке считаются большие интервальные скачки (септима, октава).

V. Обязательным является совпадение текстовых и музыкальных ударений, кульминаций, акцентов.

VI. И, конечно и безусловно, духовное содержание текста должно быть поддержано, дополнено, озвучено, т. е. текст и музыка должны иметь должны иметь духовное единство, соответствие.

Псалом, написанный с учетом всего вышесказанного, сделает его мобильным и годным для исполнения любым голосом, а также для переложения на ансамбль и хор. При сочинении необходимо учитывать некоторые правила фразировки.

Вокальная фразировка

Фразировка – это деление музыкальной ткани на фразы. В свою очередь фраза – это всякий небольшой относительно завершённый музыкальный оборот. Фразы отделяются одна от другой цезурой (дыханием, паузой, люфтпаузой). Фраза должна быть

исполнена на одном дыхании, но при нашем вокальном несовершенстве фразы часто делятся на 2 части. Длина фразы зависит от «длины» дыхания исполнителя. Но бывает, что две фразы соединяют в одну, что также недопустимо. Музыкальную фразу надо чувствовать. Но не всем это дано. Фраза определяется логикой развития музыкальной мысли. Фразировка применяется в целях раскрытия содержания того или иного произведения. Для исполнителя умение верно передать мысль автора, подчеркнуть и выделить оттенки, правильно расставить акценты, а в целом достигнуть предельной выразительности и воздействия на слушателей – вот что значит фразировать. Традиционная фразировка – это когда кульминация слова, фразы, куплета или всего произведения совпадает с самой высокой и длинной нотой. Тогда фразу легко спеть, исполнить, сделать выразительной.

Исполнитель и сочинитель неразделимы.

Музыку надо рассматривать как разговорный язык, который имеет свою пункцию (ритм), ударение (акцент), свою фразеологию, грамматику, пиитику (поэзию), размер. Необходимо добиваться органического слияния во фразе звука со словом, отчего фраза приобретает естественность и выразительность. В каждой фразе должно ощущаться движение к выделяемому слову, чтобы оно приобрело окраску, соответствующую смысловому значению. Причем акцент должен ощущаться как в целом произведении, так и в каждом куплете, а также в каждой фразе. Как известно, обычная культура речи требует обязательных градаций (разделений) силы произношения в каждом слове и даже в каждом слоге. Нельзя, например, с одинаковой силой сказать все слоги в слове «Гефсимания». Обязательно один слог будет звучать сильнее остальных, а если мы будем следить только лишь за звуковедением, не думая о правильной акцентировке, то пение получится по слогам.

Например: № 8 П т, «Господи, милость Твоя до небес».

Иногда полезно продекламировать текст гимна для того, чтобы почувствовать правильные акценты. Работая над тем или иным произведением, будь то хоровое или сольное, надо переносить законы естественной речи в пение. Все вдохи, паузы не должны носить случайный характер (иногда вдох делается тогда, когда не хватает дыхания, и часто это случается в середине слова, что недопустимо), а быть строго размечены. Надо использовать динамику темпа, динамику звука. Люфтпаузы, подхваты дыхания (едва уловимые цезуры) придадут всей фразе интонационную выразительность, идущую от правдивого человеческого чувства. Работа над произведением не делится на техническую и музыкальную, обе эти стороны зависят одна от другой и тесно связаны. Техническое владение голосом облегчает выполнение задач по фразировке. Искусство фразировки занимает высшую ступень в науке о пении. Средства для достижения этого искусства включают в себя:

- 1) владение дыханием,
- 2) четкую артикуляцию,
- 3) абсолютно точный ритмический рисунок,
- 4) правильный размер, точно выдержанный,
- 5) правильная расстановка пауз (цезур),
- 6) дополнительные дыхания,
- 7) удлинение какой-то доли,
- 8) соблюдение темповых обозначений: *accelerando* – ускорение, *ad libitum* или *rubato* – свободно, *ritenuto* – замедленно, *staccato*, *sforzando*, *marcato*, *portamento*,
- 9) применяется *fermata*,
- 10) владение искусством филировки (плавный переход от *p* к *f*).

Рассмотрим подробнее эти средства выразительности.

Дыхание: является наиважнейшим средством выразительности. В зависимости от характера исполняемого произведения меняется и характер дыхания: в живых, светлых, быстрых сочинениях и дыхание должно быть более легким, быстрым, задержка вдоха не очень активной («Утром, когда встает рассвет»). В произведениях с драматической окраской вдох более глубокий, задержка дыхания более интенсивная («В багрянице стоишь Ты...»). Можно тренировкой добиться длинного дыхания и легко спеть 2 фразы на одном дыхании, но это не нужно, это не должно быть самоцелью и мешает выразительности. Дыхание имеет значение знаков препинания. Вдохом можно показать или оттенить конструкцию литературной фразы, ее смысловое содержание.

Ферматы – допускаются, если они не нарушают мелодической и ритмической структуры фразы.

Пауза – это тоже средство выразительности. Логика развития музыкальной мысли не должна нарушаться паузами. Паузы между фразами призваны разделять музыкальные мысли. После сильного подъема пауза как бы завершает предыдущий эпизод, дает возможность слушателю ощутить, осознать, прочувствовать его, и наоборот, пауза подготавливает новый эпизод, дает возможность исполнителю подготовиться, перестроиться, сосредоточиться на предстоящем эпизоде. Бывают произведения, написанные без пауз, просто каждая фраза кончается длинной нотой или двумя заливочными нотами. В этом случае исполнитель имеет полное право сделать паузы между фразами, сделать вдох за счет укорачивания последней длинной ноты. Пауза несет на себе большую смысловую нагрузку – это и недосказанность, и вопрос, порыв или раздумье. Чрезмерно сокращать или удлинять паузы нельзя, чтобы не нарушать стройности формы произведения. № 110 «Прости меня, Боже» и № 156 – дышим за счет предыдущих длинных нот. Очень интересна песня № 241 «Не бойся умереть»: дыхание, паузы – все идет от литературно-стихотворной фразы. Часто применяется подхват дыхания, т. е. очень короткое, быстрое, незаметное дыхание, незаметное для слушателя, чтобы не потерять музыкальную мысль, ведь пауза – это часть музыкальной мысли.

Филировка – динамический звуковой оттенок, тоже относится к средствам выразительности. Он придает исполнению тонкое разнообразие. (Мягкий переход от *p* к *f* и обратно).

Portamento – легкая притяжка, мягкий переход от звука к звуку, освежает фразу, вносит поэтическую окраску, дает что-то новое, неожиданное, но должно быть применено со вкусом, к месту, а иначе этот нюанс теряет смысл.

Дикция – помогает формировать фразу, выявлять музыку слов.

Акцент – бывает:

- 1) грамматический, в музыке – просодия (выделяется тот или иной слог, его долгота или краткость),
- 2) акцент письменный (острое ударение, удар, тяжелое ударение),
- 3) акцент логический (логическое ударение),
- 4) акцент патетический (кульминация, волна к слогу),
- 5) акцент национальный (своеобразное произношение некоторых букв).

Одинаковые по содержанию фразы, даже состоящие из 2-х или из одного слова, надо разделять дыханием. Например, № 156 (Ю.И.) «Убеждался в одном» – повторяется 2 раза. Или, например, встречаются слова «Боже мой, Боже мой»,

«Адонай, Адонай!» – тоже обязательно разделить дыханием. «Хорошо, хорошо и спокойно» – сделать цезуру.

Форсировка должна быть исключена из средств выразительности – крик перечеркивает всякую выразительность. К слову сказать, многим хористам и регентам свойственна ошибка думать, что искусство пения заключается в исполнении всех частей мелодии с крайней энергией, но когда все подряд громко поется, с одинаковой силой звука, происходит обратный эффект – сила воздействия на слушателя уменьшается. Источник правильной фразировки в разнообразии и контрасте нюансов и методов, применяемых певцом.

Размер произведения служит также средством выразительности. Разве прозвучит на 4/4 «Моя душа» или «Там, в вышине бесконечной».

А вот «Приходи почаще на Голгофу» (№ 67 «Юность – Иисусу») более выразительно было бы спеть на 4/4, и наоборот – № 170 «Когда бушует жизнь» написанный на 12/8, явно напрашивается размер 4/4, более соответствующий словам и мелодии.

№ 175 «Тихо... Сгущаются тени» – размер 4/4, эта песня о маме, а на 6/8 эта мелодия становится не такой официальной, а более трогательной.

№ 222 «Приходи, Иисус, ко мне». Если спеть эту песню на 6/8, то тогда мольба к Иисусу «приходи» станет сразу реальнее звучать. Хочу подчеркнуть – это не ультимативно, а сугубо субъективное восприятие.

№ 180 «Ты тверже алмаза...» (о Церкви Христовой). Здесь лучше подошел бы размер 4/4, а не 12/8, так как это дало бы больше возможности выразить решительность, твердость, стойкость.

Рассмотрим еще некоторые примеры не совсем удачной фразировки:

№ 61 II том, «Ближе, Господь, к Тебе». В этом гимне превалируют фразы с нетрадиционным ударением, когда высокие ноты приходится на неударные слоги и кульминация фраз не на высоких и длинных нотах.

№ 229 «Не ужасайся, не страшись» – здесь трудно выровнять фразу по звучанию, из-за чередования четвертных и восьмых нот и надо обладать вокальным мастерством, чтобы спеть фразы ровным звуком, да еще выразительно.

Необходимо хорошо чувствовать соответствие лада (мажор или минор) тексту, и поэтому выбор лада тоже относится к средствам выразительности.

Н. Э. Бусарова

2005 г.