Устьянцева Светлана Юрьевна

педагог дополнительного образования

руководитель эстрадной студии «Радуга»

МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО

г. Камышлов, Свердловская область

**Музыкальный слух и его развитие**

**Введение**

Музыка замечательный вид искусства, которое позволяет реализоваться в самых разных направлениях. Но есть один единственный навык, который нужен для любого музыканта, не зависимо от того чем он занимается. Только музыкальный слух делает музыканта музыкантом. Это очевидная истина, о которой порой забывают стремясь достичь определенных высот и, сосредотачиваясь на освоение технических элементов.

Развитый музыкальный слух дает любому человеку занимающемуся творчеством большие преимущества, будь то вокал, хореография, актерское мастерство, игра на музыкальном инструменте и т.д.

Часто можно услышать мнение, что музыкальный слух это дар, данный человеку от природы. На самом деле, любой человек, способный говорить и воспринимать речь, обладает им. Потому что речь – это интонационный процесс. Ведь для того, чтобы разговаривать, мы должны различать звуки по высоте, громкости, тембру и интонации.  По голосу мы узнаем собеседника, можем сказать о нем очень многое, например определить настроение. Именно эти умения входят в понятие музыкального слуха.

Очень многие могут услышать неправильно спетую мелодию, но точно воспроизвести ее сами не смогут. Кроме этого не слышат и своей фальши. Объясняется это тем, что каждый человек слушает себя внутренним ухом и в результате слышит совсем не то, что слышат окружающие. Так что новичок-исполнитель вполне может не замечать того, что он не попадает в ноты. На самом же деле, для того, чтобы хорошо петь, достаточно обладать всего лишь гармоническим слухом. Так называют способность слышать мелодию и воспроизводить ее голосом. И тем не менее, развитие слуха возможно даже при начальном отсутствии такой способности. То есть заниматься музыкой, и достигать в этом результатов, могут 95% людей. Причем, чем больше заниматься музыкой, тем больше будет развиваться и музыкальный слух. Вплоть до абсолютного - нет пределов совершенству. Главное - иметь желание и не сомневаться в своих способностях.

**Музыкальный слух** – это способность улавливать связь между звуками, запоминать и воспроизводить их, воспринимать их не как случайные сочетания, а вникая в их смысл, осознавать их художественное значение. Именно этот слух и необходим каждому музыканту. Мы знаем, что музыкальный слух – явление сложное, состоящее из взаимосвязанных компонентов.

Различают несколько видов музыкального слуха:

***Абсолютный слух*** - это возможность безошибочно определять высоту звука. Основой такой способности является сильное развитие долговременной памяти на тембр и высоту звуков. Традиционно считается, что такой вид музыкального слуха является врождённым, и приобрести эту способность с помощью различных упражнений и методик невозможно. Только один из числа несколько десятков профессиональных музыкантов обладает абсолютным слухом;

***Относительный*** (интервальный) слух - это приобретённая способность практически безошибочно определять, а затем и воспроизводить звук интервалов, аккордов предварительно сопоставляемых с каким-либо музыкальным эталоном. Такой тип музыкального слуха должен быть у любого профессионального музыканта и он является определяющим;

***Внутренний слух*** - это возможность слышать и сопоставлять музыкальные звуки по записям или по памяти. Мысленная работа с нотным текстом нового произведения, его предварительный анализ даёт очень хорошие результаты.

***Интонационный слух*** - вид восприятия музыки, позволяющий понимать её характер, экспрессию;

***Ладовый слух*** - умение слышать, разделять и определять различия в аккордах, созвучиях и отрезках мелодии, например, их устойчивость и неустойчивость;

***Гармонический слух*** - это способность, которая позволяет слышать, а затем арпеджировать гармонические созвучия и аккорды. Применить эту способность можно во время разложении партий на голоса или в подборе аккомпанемента к какой-либо мелодии;

***Вокальный слух*** – это способность человека не только воспринимать на слух музыкальные звуки, но и умение воспроизвести и помнить на мышечном уровне его звучание;

***Полифонический слух*** - способность отделять звуки разных инструментов, играющих в ансамбле одно тоже произведение;

***Ритмический слух*** - способность физически чувствовать музыкальные звуки и мгновенно их воспроизводить;

***Тембральный слух*** - это способность различать окраску и характер звучания того или иного инструмента;

***Фактурный слух*** - это возможность чутко улавливать все тонкости и нюансы композиции.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что само явление музыкального слуха чрезвычайно сложно и многогранно. И только всесторонне развитие всех его форм сделает его лучше и качественнее.

**Способы и упражнения для развития слуха всех видов**

***Сольфеджио***. Этот способ является самым эффективным. В музыкальных школах существует дисциплина, основной задачей которой является развитие музыкального слуха – главного инструмента любого музыканта;

***Пение гамм.*** Играть на инструменте до – ре – ми – фа – соль – ля – си — до и спеть. Затем без инструмента. Затем сверху вниз. Снова без инструмента. Сверить последний звук. Если нет фортепиано – можно использовать онлайн версию в интернете;

***Пение интервалов.*** Самый простой вариант – интервалы на основе той же самой гаммы до-мажор (см. предыдущее упр.). Играть и спеть: до-ре, до-ми, до-фа и т.д. Затем без инструмента. Затем то же самое сверху вниз.

***Слуховой анализ***. Определять на слух интервалы, аккорды, последовательность аккордов, ритмические фигуры и т.д;

***Интонационные упражнения.*** Петь различные музыкальные фрагменты, отрывки песен. Самостоятельно их освоить и самому воспроизвести;

***Музыкальный диктант*** - Записать по слуху музыкальные построения разного объема и трудности. Диктант является самой сложной формой работы по сольфеджио, помогающей осознать, запомнить и грамотно записать услышанное.

«**Эхо».** Включить любимую песню. Слушать одну строчку. Нажать на «паузу», повторить. И так всю песню. Можно записать на телефон интервалы, гаммы и потом слушать в течение дня.

***«Зеркальный эффект»*** - Петь мелодии с ощущением её обратности, то есть, если поём «вверх» нужно делать это как будто поём «вниз» и наоборот.

***Опевание.*** Выбрать ноту из музыкального ряда и «опеть» ее со всех сторон. Для начала взять базовую ноту, затем повысить на один полутон вверх. После вернуться в исходную позицию и взять направление к нижнему полутону. Закончить «опевание» базовой нотой. На практике выглядит следующим образом: «до–ре–до–си–до». Продолжить упражнение с каждой нотой, «опевая» на слог «ла». Постепенно расширить количество нот;

***Ритмический слух*.** Читать стихи под музыку, танцевать под ритмичную музыку, считая такты. Музыкальный и ритмический слух развивается именно в движении;

***Прислушиваться к отдельным звукам*** - хорошее упражнение, как и распознавание их источника (с закрытыми глазами).

***Голоса*.** Общаясь с человеком запоминайте его манеру разговора и тембр голоса, позже пытайтесь мысленно проговорить эти фразы копируя. Также можно запоминать голоса актеров фильма и стараться назвать персонаж, основываясь лишь на его голосе;

***Прослушивайте любимые композиции*** (мелодичные песни). Для начала лучше короткие, а затем пытайтесь воспроизвести эту вещь собственным голосом, но без музыки. Затем проверьте себя, включив оригинал.

***Подбирайте любимые мелодии*** на музыкальном инструменте, даже не зная точных нот.

***Прослушивание классических произведений***. Включайте эти произведения регулярно, во время уборки, отдыха, чтения книги. Пусть звучит ненавязчивым фоном.

***Слушание музыки.***  Вникать в музыку, отделяя один музыкальный инструмент от другого. Услышать как звучит гитара, отличать разные режимы синтезатора от остальных музыкальных инструментов, как звучат настоящие барабаны и электронные.

***Метроном*.** Можно использовать онлайн версию. Каждый день упражняться с метрономом, отстукивая пальцем (рукой, ногой), ритм, который он вам задает. Уверенное выполнение упражнений с метрономом позволит распознавать ритм в музыке. Начать лучше с той музыки, в которой присутствуют барабаны. Затем перейти к работе с музыкой, не содержащей шумовые инструменты (классическая музыка).

***Исполнительская деятельность.*** Важный источник развития слуха. Пение отлично развивает способности восприятия звука. Важно пропевать фразы медленно, уделяя внимание каждой ноте.

***Медитация****.* Гулять на улице без наушников, стараясь уловить обрывки разговоров, шумы улицы

***Компьютерные программы*.** Они содержат упражнения для развития музыкального слуха, которые помогают изучить музыкальные азы, отточить умение раскладывать мелодию на отдельные элементы («Ear Master Pro», «Музыкальные аркады»)

***Транскрибирование* (от англ.transcribing переписывание) или съем** **-** подбор по слуху или на инструменте и запись на ноты какого-либо произведения.

Для ребенка, начавшего заниматься вокальным исполнительством, наряду с большим количеством форм музыкального слуха необходимого для их творчества , нужно выделить наиболее значимые для его развития виды: интонационный, вокальный и ритмический слух. Рассмотрим их подробнее.

**Методы и приёмы для развития интонационного слуха:**

Многие педагоги детских эстрадных студий сталкиваются с проблемой плохой интонации у детей. Это объясняется тем, что специфика музыкального слуха заключена в его интонационной основе. Благодаря эмоциональной природе музыки, звукам с помощью интонирования удается передать смысл исполняемого произведения. Именно поэтому важность развитого интонационного слуха для начинающих вокалистов во много раз возрастает.

Понятие «интонационный слух» является интегрированным компонентом музыкального слуха, он включает в себя ладовые, звуковысотные, тембровые и другие представления о звуке. В связи с этим у педагогов возникает необходимость создания новых методов и подходов для развития слуха позволяющих работать в этом направлении:

***Упражнение «Оттенки»***. Произнести отрывок стихотворения, фразу, предложение с различной интонацией : удивленно, радостно, печально, испуганно, торжественно, по-деловому, жёстко, раздумывая и т.д.

***Упражнение «Оттенки в пении»***. Спеть фрагмент песни, выражая в пении разные эмоции - восторг, радость, страх, грусть, печаль. Усложнить задание: спеть песню в микрофон за закрытыми кулисами. Зрители слышат только голос и определяют интонацию, с какой она спета.

***Упражнение "Ударение"***. Произнести предложение с логическим ударением на разных словах. Первый раз с ударением на 1 слове, второй на 2 слове и т.д.

***Упражнение «Поём – молчим»***. Спеть один звук фразы, музыкального отрывка, песни, а следующий промолчать (пропеть в уме). Далее «молчать» через два звука, через три и т.д.

***"Диалог интонаций"***. Спеть музыкальный отрывок разными участниками с разной интонацией. Определить характер исполнения у каждого участника.

***Метод мысленного (внутреннего) пения***. Эффективен для разучивания новых вокальных приемов, при освоении трудно интонируемых оборотов, повторении исполняемого репертуара. Помощью может стать использование двигательной, слуховой, зрительной наглядности.

***Метод "Сравнение".*** Совершенствует технику самоконтроля в процессе обучения пению. Дети учатся не только слушать, но и слышать себя. Помогает в этом сравнение записи звучания своего голоса и записи голоса эталона. Можно использовать видео, аудио записи голосов известных исполнителей или голосов обучающихся. Музыкальное восприятие при этом постепенно становится осознанным, углубляются и уточняются вокально-слуховые представления о качествах певческого звука и способах его образования. Следовательно, улучшается и воспроизведение.

***Метод "Показ и подражание"****.* Позитивный или негативный показ педагога в сочетании с необходимым объяснением. Как можно петь, как нельзя и почему. Подражание должно не копировать пример, а носить осознанный характер. В вокальной деятельности различают подражание вокально-техническое и художественно-исполнительское.

***Метод воздействия на эмоциональную сферу детей***. Через наводящие вопросы создается ситуация, которая заставляет войти в художественный образ и прожить его в результате понимания музыки и текста

***Метод пластического интонирования***. Певец должен показать рукой движение мелодии во время пения и во время слушания музыки. Метод результативен в работе над чистотой интонации. Музыка воспринимается через моторику своего тела.

***Метод беседы***. Помогает исполнителю понять, что композитор хотел выразить, используя тот или иной мелодический ход, какие средства музыкальной выразительности для этого применил. Ребенок споет песню чисто, если будет понимать смысл мелодической фигуры, аранжировки, ритма, темпа.

***Прием визуализации.***  Перенести ощущения и впечатления от услышанного в зрительный образ, например, в рисунок, схему, движения.

**Особенности формирования вокального слуха**

***Вокальный слух*** - это способность улавливать не только правильное певческое звучание, отличать его от неправильного, но и понимать и чувствовать работу голосового аппарата, мышечно понимать, что делает другой исполнитель при том или ином звучании голоса.

Вокальный слух развивается постепенно, по мере овладения вокальной техникой. Начинающие исполнители обычно им не владеют, они не могут представить в ощущениях и понять мышцами, как производится то или иное звучание. Постепенно, опираясь на слух, исполнитель начинает вырабатывать технику, и у него начинают формироваться многочисленные связи между слуховым представлением и его мышечным воплощением. На этой базе начинает развиваться способность представлять и ощущать работу голосового аппарата при пении. Таким образом, формирование вокального слуха происходит в процессе развития вокальных навыков Прежде всего это занятия вокалом индивидуально, занятия в ансамбле или хоре и выполнение специальных упражнений.

Важным компонентом, составной частью вокального слуха является мышечное чувство, т.е. ощущение мышц, мышечной работы. Хорошо развитое мышечное чувство позволяет успешно контролировать мышцы, участвующие в организации опоры дыхания и звука, в соблюдении формы аппарата.

Вторым важным компонентом вокального слуха является резонаторное чувство. Любому певцу известно, что во время пения хорошо ощущается вибрация (мелкое дрожание) различных частей голосового аппарата. Эта вибрация особенно ощущается в области резонаторов. Эти ощущения вибрации исходят от специальных нервных клеток – рецепторов, расположенных в слизистой оболочке бронхов, гортани, глотки, нёба и т.д. Количество таких рецепторов в разных частях аппарата различно. Вокалисту необходимо развивать своё резонаторное чувство. Важно научиться углублённому самоконтролю во время занятий пением.

Главной задачей вокального слуха является контроль за правильным и точным интонированием. Основной причиной ошибок в интонировании, при наличии хорошего музыкального слуха и хорошей координированности аппарата, является плохой контроль за звучанием резонаторов. Особого контроля требует головной резонатор, так как может давать и завышенность и заниженность тона. Не вдаваясь в подробности этих процессов, можно сказать: нужно слышать звучание в обоих резонаторах и добиваться точной интонации голоса в каждом из них.

Главной задачей является обучение формированию звука, т.е. подстройка голосового аппарата. Основное время занятий следует уделять упражнениям на середине диапазона (физиологическая основа).

1. Пение должно быть без физических усилий, свободным, мягким. Диапазон должен быть удобен исполнителю, а само пение должно доставлять удовольствие. Очень важно точное начало звука без подъездов и сползаний.

2. При подстройке голоса и требовании мягкого начала звука, необходимо соблюдать правило: чем выше нота – тем ниже надо её чувствовать.

3. Состояние готовности к пению достигается мысленным слуховым представлением того, что надо петь, как петь (создать звуковой образ). Так происходит рефлекторная настройка мускулатуры голосового аппарата.

4. Расслабление мускулатуры голосового аппарата снимает ненужное напряжение. Полезно заставить ученика во время пения походить по комнате, не нарушая заданного ритма и динамики упражнения, делая свободные движения головой, руками, корпусом.

5. Эмоциональный фактор, влияющий на звучание голоса подсознательно, очень важен при подстройке голосового аппарата.

Как проверить развитие вокального слуха в процессе занятий с детьми?

После определённого времени обучения необходимо провести собеседование, на котором выявить у обучающихся умение слышать тембр голоса, его особенности и недостатки. Детям можно предложить провести классификацию голосов по слуху. Для этого они должны прослушать аудиозаписи вокалистов разных жанров. При прослушивании необходимо обсудить следующие характеристики голосов:

·  ***тембр*** (яркий, звонкий, металлический, полётный, обволакивающий, мягкий, матовый, глубокий и т.д.);

·  ***сила звука*** (сильный, слабый, вялый, мощный и т.д.);

·  ***качество звука*** (чистый, сочный, сиплый, рыкающий, пескоструйный и т.д.);

·  ***примерная классификация голоса***(бас, баритон, тенор, тенор-альтино, контральто, меццо-сопрано, сопрано, колоратурное сопрано);

·  ***жанровая принадлежность голоса*** (классический, эстрадный, народный, кантри, джазовый).

Таким образом вокальный слух имеет прямое отношение к восприятию певческого голоса и к воспроизведению звуков. В целом все задачи обучения пению направлены на развитие вокального слуха.

**Формирование ритмического слуха**

Музыкальный ритм - наиболее сложная для восприятия многокомпонентная звуковая структура, организующее начало развитого чувства музыкального ритма, которое является одной из основных музыкальных способностей.

Поэтому для того, чтобы оказывать ничем не заменимое воздействие на общее развитие ребенка, следует акцентировать внимание на чувстве ритма - как неотъемлемой части выразительности музыки, которая часто имеет наибольший развивающий эффект.

Ритм в музыке воспринимается не только слухом и сознанием, но и всеми клетками организма. При слушании музыки у человека возникает интуитивная потребность двигаться, дышать в слышимом ритме. Эмоциональное воздействие ритма на слушателя очень сильно, и эмоциональный отклик на ритм является как бы простейшим, первичным проявлением музыкальности. Переживание ритма - это активный процесс, тесно связанный с восприятием музыки.

Таким образом, ритмический слух - это способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его.

Развить ритмический слух можно при помощи следующих упражнений:

1. Декламировать стихи с определёнными ударениями на сильную долю;

2. Декламировать стихи с хлопками или притопами на сильную и слабую долю поочерёдно;

3. Маршировать;

4. Выполнять элементарные танцевальные ритмичные движения под музыку;

5. Петь мелодии со сложным ритмическим рисунком;

6.Ритмизировать с помощью определенных слогов (например, с интонированием слога "та" на одной высоте)

7. Петь мелодии с ритмическим аккомпанементом;

8. Чередовать пение мелодии с воспроизведением ритмического рисунка.

9. Воспроизводить различные ритмические рисунки, которые вы слышите, с помощью хлопков или постукивания. Постепенно усложнять задачу,

выбирая из фигур всё более сложные;

10. Совмещать ритмизацию рукой и голосом. Рукой отмечать равномерно пульсирующие доли, а скандированием слогов – ритмический рисунок;

11. Тактировать мельчайшие ритмические доли.

12. Работать в паре или в группе (танцы, пение, игра на инструменте).

Работать над ритмическим слухом нужно систематически и целенаправленно. Результаты будут уже после нескольких занятий. Бояться сложных ритмов не стоит - в них нужно просто разобраться.

**Заключение**

В заключении хотелось  сказать, что развить слух можно в любом возрасте, если прилагать к этому должные старания. Ведь музыкальный слух, как и любая другая функция человеческого организма, развивается в основном только тогда, когда ею активно пользуются. Нужно идти от слуха к движению, пению, научить слышать, воспитать ухо, выработать у начинающего исполнителя интонационный, ритмический и тембрально тонкий слух и технические навыки. Любые активные действия гарантированно увенчаются успехом. Вы получите и дополнительные бонусы – например, развив фонематический слух, вы станете лучше осваивать иностранные языки. Кроме того, вам будет действительно приятно слушать любимую музыку.

**Список использованной литературы**

1. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 2007.
2. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. - СПб.: Лань, 2010.
3. Ильин, Е.П. Эмоции и чувства [Текст]. - СПб. - 2001.
4. Алексеева Л.Н. Как воспитывать профессиональный слух у маленьких музыкантов // Воспитание музыкального слуха, вып.4 / Сб. науч. трудов, сост. Л.Н. Логинова. - М., 1999
5. Барабошкина А.В. «Методика преподавания сольфеджио в музыкальной школе». Москва, 1963
6. Алиев Ю. Б. Настольная книга учителя-музыканта. М.: Просвещение, 2000.
7. Белоброва Е.Ю. Описание стандартных упражнений для развития вокальной техники [Электронный ресурс]: Е.Ю. Белоброва. - Tulamusic 2005 - 2007 – Режим доступа: http://www.rockvocal.com
8. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. С-П.: Музыка, 2000.
9. Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре. – М.: Музгиз,1987.
10. Емельянов В.В. Автореферат диссертации «Методика координационно-тренировочного этапа вокальной подготовки будущих учителей музыки в педагогическом вузе». Екатеринбург, 2005. - 43 с.
11. Жданова Т.А. Игровой метод в развитии музыкально-просветительских интересов младших школьников в детском хоре / Т.А. Жданова. Музыкальное воспитание в школе. - М.: Музыка, 1978. - Вып. 13.
12. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором. М.: Академия, 2003.