

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО

С. Турнеев

12

**КОНЦЕРТНЫХ
ВОКАЛИЗОВ**
для среднего и высокого голосов

Луганск
2025

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО

С. Турнеев

12

**КОНЦЕРТНЫХ
ВОКАЛИЗОВ**

для среднего и высокого голосов

Учебно-методическое пособие

Луганск
2025

УДК784.94
ББК85.943
Т88

Рекомендовано научно-методической комиссией
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Луганская государственная академия культуры и искусств
имени Михаила Матусовского»
(протокол № 6 от 19.02.2025 г.)

Рецензенты:

Е. Я. Михалева, профессор, профессор кафедры теории и истории музыки федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Мату-
совского», заслуженный деятель искусств Украины

Л. А. Колесникова, профессор, профессор кафедры вокала федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская
государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», заслу-
женная артистка Украины

Турнеев С. П.

Т88 12 концертных вокализов для среднего и высокого голосов : учебно-методиче-
ское пособие / С. П. Турнеев. – Луганск: изд-во Академии Матусовского, 2025. – 224 с.

Данное учебно-методическое пособие адресовано студентам-вокалистам высших и средних специ-
альных музыкальных учебных заведений. Главная цель учебного пособия – музыкально-техническая
подготовка будущего профессионала-вокалиста, его слуховое развитие. Пособие способствует подготов-
ке студентов-вокалистов к восприятию и овладению жанрово-стилевыми особенностями музыки XX –
XXI вв.

Издание адресовано студентам, ассистентам-стажерам, преподавателям среднего и высшего профес-
сионального образования, а также артистам-вокалистам.

УДК784.94
ББК85.943

© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Луганская государственная академия культуры
и искусств имени Михаила Матусовского», 2025
© Турнеев С.П., 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.....	6
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЖАНРАХ МУЗЫКИ.....	8
Вокализ № 1. Мелодия	11
Вокализ № 2. Баркарола	13
Вокализ № 3. Колыбельная	17
Вокализ № 4. Вальс.....	21
Вокализ № 5. Мазурка	26
Вокализ № 6. Танго.....	31
Вокализ № 7. Баллада	35
Вокализ № 8. Мелодия	40
Вокализ № 9. Болеро.....	46
Вокализ № 10. Румба	53
Вокализ № 11. Тарантелла	59
Вокализ № 12. Ария.....	65

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое учебно-методическое пособие «12 концертных вокализов» для среднего и высокого голосов адресовано студентам-вокалистам высших и средних специальных музыкальных учебных заведений. Главная цель учебного пособия – музыкально-техническая подготовка будущего профессионала-вокалиста, его слуховое развитие, с учётом особенностей вокального интонирования.

Создание пособия отвечает необходимости подготовить студентов-вокалистов к восприятию и овладению жанрово-стилевыми особенностями музыки XX – XXI вв., так как в учебной практике традиционно используются в качестве методической литературы вокализы русских, итальянских, французских авторов XVII – XX вв., которые отражали тот или иной музыкальный стиль, характерный для своего времени. Современная музыка стала сложнее в интонационном, ритмическом и композиционном отношении.

Основные задачи учебно-методического пособия:

- овладение жанрово-стилистическими особенностями;
- умение перестраивать слух в гармоническом и ладотональном отношении;
- овладение выразительными средствами музыки XX – XXI вв.;
- воспитание у певца чувства самостоятельного исполнения, чувства стиля, овладение сложными техническими задачами.

Основная трудность исполнения предлагаемых вокализов заключается в следующем:

- точном вокальном интонировании мелодических линий с движением по хроматизмам;
- скачках на широкие интервалы;
- умении сочетать различные приёмы звуковедения, а также агогические изменения, подчинённые целям художественной выразительности.

Автор вокализов обращает внимание студентов на «инструментальность» звуковедения, средства вокальной выразительности, использование разных приёмов и штрихов в пении.

Учебно-методическое пособие содержит шесть вокализов для сред-

него и шесть – для высокого голосов. Их цель – обеспечить связь узкой вокально-технической направленности упражнений с образным содержанием художественных произведений. Автор создал жанрово-стилистические вокальные миниатюры с чётким ощущением трехчастной формы, в которых яркий, выразительный тематизм сочетается с техническими трудностями – «инструментальной» мелодической линией, насыщенной хроматикой, скачками на широкие интервалы, жанрово-стилевой природой метро-ритмической организации, сложной гармонией и фактурой, которые подчёркивают концертность миниатюр. Использование и раскрытие эмоционального фактора должны способствовать вокально-техническому становлению студентов-вокалистов.

Вокализы можно сольфеджировать, а также вокализировать. Фортепианное сопровождение поддерживает вокальную партию и композиционно является гармоническим фоном активного характера. Исполнение фортепианной партии должно быть и поддерживающим, и индивидуализированным. Педагогу следует направить внимание студентов на строгое соблюдение всех авторских указаний.

Вокализы написаны в разных песенных и танцевальных жанрах и стилях, бытовавших в разные эпохи. Последовательность расположения вокализов: №№ 1 – 6 для средних голосов, №№ 7 – 12 для высоких голосов. Названия указывают на жанровую и эмоциональную природу:

- Вокализ № 1. Мелодия;
- Вокализ № 2. Баркарола;
- Вокализ № 3. Колыбельная;
- Вокализ № 4. Вальс;
- Вокализ № 5. Мазурка;
- Вокализ № 6. Танго;
- Вокализ № 7. Баллада;
- Вокализ № 8. Пассакалия;
- Вокализ № 9. Болеро;
- Вокализ № 10. Румба;
- Вокализ № 11. Тарантелла;
- Вокализ № 12. Ария.

Методические рекомендации

Вокализ № 1. Мелодия

Вокальная партия очень удобна для того, чтобы утвердиться в этом диапазоне, выровняв все звуки. Нужно следить за указанными знаками и отклонениями в тональности I степени родства.

Вокализ № 2. Баркарола

Целью данного вокализа является ознакомление певца с красочными гармоническими сменами, а также приобретения слуховых и вокальных навыков хроматического полутонного движения, секвентного развития мелодии. Следует особо внимательно отнестись к проработке вокальной партии при изучении вокализа.

Вокализ № 3. Колыбельная

Мелодия вокальной партии интонационно опирается на гармонии кварто-квинтового соотношения, применение тонического органного пункта, сопоставление параллельных тональностей, модулирующей секвенции по полутонам, созвучия мажоро-минора, на фоне которых строится движение мелодии вокальной партии, является особенностью вокализа.

Вокализ № 4. Вальс

Вокализ написан в жанре вальса. Спокойный темп. Используются широкие скачки (септимовые, октавные), присутствует ритмическая свобода. Главная техническая трудность в широких мелодических ходах. При разучивании необходимо обратить внимание на гармонию сопровождения.

Вокализ № 5. Мазурка

Данный вокализ требует легкого, изящного звучания. Следует точно исполнять пунктирный ритм, акценты на второй доле такта, что является характерной особенностью данного жанра. При разучивании необходимо обратить внимание на разнообразие гармонических средств

выразительности – применение хроматических аккордов, энгармонической модуляции, созвучия мажоро-минора, органного пункта, что создаёт определенный характер вокализа. Также необходимо добиваться того, чтобы звуки верхней части регистра исполнялись при сохранении одной и той же певческой позиции.

Вокализ № 6. Танго

Вокализ написан в стиле танго. Сложность исполнения состоит в том, что нужно чётко чувствовать ритмический рисунок, уметь сочетать широкие скачки и плавную «витиеватую» мелодическую линию, стаккато и легато, а также нюансы. Мелодическую линию нужно вести уверенно.

Вокализ № 7. Баллада

При исполнении вокализа особое внимание нужно обратить на наиболее сложные тонально-гармонические последовательности, исполнение артикуляционных указаний, умение петь восходящие и нисходящие секвенции, петь интервалы на усложненном гармоническом сопровождении, умение переключаться эмоционально.

Вокализ № 8. Пассакалия

Вокализ написан в жанре пассакалии. Его сложность состоит в преодолении ладовой инерции. Присутствуют восходящие и нисходящие скачки в мелодии, ходы по хроматизмам, а также триоли.

Вокализ № 9. Болеро

Данный вокализ написан в жанре болеро. Целью этого вокализа является умение исполнять сложные интонационные и ритмические трудности, а также передавать особенности национального характера.

Вокализ № 10. Румба

Вокализ написан в характере латиноамериканской музыки. Здесь присутствуют технические трудности, сложный ритмический рисунок, который пронизывает весь вокализ.

Вокализ № 11. Тарантелла

Задачей данного вокализа является преодоление определённых трудностей: непрерывного ритмического движения, тональной неустойчивости, хроматизмов, скачков, секвенционного движения мелодической линии, а также слышания многослойной фактуры.

Вокализ № 12. Ария

Вокализ написан в жанре старинной арии. Вырабатывает умение использовать дыхание в единой мелодической линии, а также слышать неожиданные тональные смены в рамках периода.

Некоторые сведения о жанрах музыки

Мелодия – это благозвучная последовательность звуков, образующая известное музыкальное единство, напев, который трактуется в теории музыки, воспринимается слухом, как композиционное техническое и ладовое целое.

Баркарола – песня венецианских гондольеров, а также инструментальное или вокальное произведение. Баркарола характеризуется умеренным темпом и метром, напоминая плавное покачивание на волнах.

Колыбельная – песня, исполняемая при укачивании ребенка, лирический жанр популярный в народной поэзии. В традиционной народной культуре, колыбельная могла выполнять магическую охранную функцию.

Вальс – один из самых распространённых бытовых музыкальных жанров, прочно утвердившийся в профессиональной музыке европейских стран. Впервые вальс стал популярным в Вене в 80-х годах XVII века, впоследствии распространился во многих странах.

Мазурка – это польский народный танец, в трехдольном метре, обычно в живом темпе. Музыкальный размер – 3/4 или 3/8, темп быстрый. Частые резкие акценты, смещающиеся на вторую, а иногда и на третью долю такта. Мазурка в классической музыке более всего связана с именем польского композитора Ф. Шопена.

Танго – это танец свободной композиции, исполняемый под характерную музыку. Возник в 1880 году на южно-американском континенте, на границе Уругвая и Аргентины. Танго – это танец, на который повлияли

африканская и европейская культуры: африканские ритмы тангано, аргентинская милонга, гаванская хабанера, испанское фламенко, ритуальные танцы индейцев, польская мазурка и немецкий вальс.

Баллада – это музыкальная пьеса для голоса с сопровождением, в которой рассказывалось о необычных драматических событиях, о подвигах народных героев.

Пассакалия – жанр инструментальной музыки и связанная с ним разновидность вариационной формы. С начала XVII в. в Испании, затем также в Италии и Франции. В дальнейшем определились характерные черты пассакалии: торжественно-трагический характер, медленный темп, 3-дольный метр, минорный лад, форма вариаций на bassoostinato с первоначальным изложением одноголосной темы в басу.

Болеро – испанский национальный парный танец, а также сольный трёхдольный танец, исполняющийся под гитару, барабан и кастаньеты, часто сопровождающийся пением танцующих. Возник в 1780 году в Испании.

Румба – афро-кубинский, народный, сольный или парный двухдольный танец, с постоянным акцентом на слабые доли. Исполняется в быстром темпе, получил наибольшее распространение в 20-х годах XX века в США и Европе.

Тарантелла – итальянский народный танец, характеризующийся быстрым темпом на 6/8, 3/8, сопровождается бубнами. Расцвет приходится на XIX век. Это одна из наиболее признанных форм традиционной южно-итальянской музыки, для которой характерно длительное развёртывание мелодии с большими расширениями и кадансовыми дополнениями.

Ария – вокальное произведение для голоса с аккомпанементом, соответствующее драматическому монологу, обычно в составе оперы, оперетты, оратории или кантаты. Под арией может также подразумеваться музыкально-инструментальная пьеса певучего характера.

Л. А. Манасян, профессор кафедры вокала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», заслуженная артистка Украины

От автора

Особую благодарность выражаю профессору кафедры вокала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», заслуженной артистке Украины **Л.А. Манасян** за методическую помощь в создании учебно-методического пособия.

12 концертных вокализов

для среднего и высокого голосов

Вокализ № 1

С. Турнеев

Melodia *p*

Moderato

5

9

v

13 *cresc.* *dim.*

17 *p*

22

27

Вокализ № 2
Баркарола

Moderato *mf*

5 *p*

9 *V*

13 *V* *V*

17 *p*

21 *cresc.* *mf*

25 *cresc.* *f* *dim.*

29 *rit.* *a tempo* *mf*

33 *V*, *cresc.*

37 *f*

41 *f*

Вокализ № 3
Колыбельная

Moderato

5

9 *p*

13

Musical score for measures 13-16, system 1. Treble clef with a melodic line and piano accompaniment in the left hand.

25 *mf*

Musical score for measures 25-32, system 2. Treble clef with a melodic line and piano accompaniment in the left hand. Dynamic marking *mf*.

17 *mf* V

Musical score for measures 17-20, system 3. Treble clef with a melodic line and piano accompaniment in the left hand. Dynamic marking *mf* and a fermata.

29

Musical score for measures 29-36, system 4. Treble clef with a melodic line and piano accompaniment in the left hand.

21 *dim.* , , *p* *cresc.*

Musical score for measures 21-24, system 5. Treble clef with a melodic line and piano accompaniment in the left hand. Dynamic markings *dim.*, *p*, and *cresc.*

33 *p*

Musical score for measures 33-40, system 6. Treble clef with a melodic line and piano accompaniment in the left hand. Dynamic marking *p*.

37 *dim.*

41 *p*

45 *mp* *dim.* *p*

49 *p*

Вокализ № 4
Вальс

Allegro moderato

5 *p*

9

Musical score for measures 9-12. The right hand has a melodic line with a slur and a fermata over the final note. The left hand has a bass line with chords and a fermata over the final note.

13

Musical score for measures 13-16. The right hand has a melodic line with a slur and a fermata over the final note. The left hand has a bass line with chords and a fermata over the final note.

17

Musical score for measures 17-20. The right hand has a melodic line with a slur and a fermata over the final note. The left hand has a bass line with chords and a fermata over the final note.

21

Musical score for measures 21-24. The right hand has a melodic line with a slur and a fermata over the final note. The left hand has a bass line with chords and a fermata over the final note. Dynamics include *rit.*, *a tempo*, and *f*.

25

Musical score for measures 25-28. The right hand has a melodic line with a slur and a fermata over the final note. The left hand has a bass line with chords and a fermata over the final note.

29

Musical score for measures 29-32. The right hand has a melodic line with a slur and a fermata over the final note. The left hand has a bass line with chords and a fermata over the final note. Dynamics include *mf*.

33

33

37

37

41

41

45

45

mf

cresc.

f

mf

49

49

f

53

53

f

57

Вокализ № 5

Мазурка

Allegro moderato

5

mf

9

13

17

21 *p*

21 *p*

p.s.

25 *mf*

25 *mf*

p.s.

29

29

f

33 *f*

33 *f*

37

37

41

41

3

45 *mf*

49 *mf*

53 *f*

Вокализ № 6
Танго

Moderato *mf*

5

9

13 *mf* V

13 *mf*

17

17

21

21

25

25 *f*

28 *mf*

28 *mf*

31 *mf*

31 *mf*

35 *dim.*

35 *dim.*

39 *p* *mp*

39 *p* *mp*

43 *p*

43 *p*

47 *pp*

47 *pp*

Вокализ № 7

Баллада

Adagio

mf

mf

p *poco a poco cresc.*

p *poco a poco cresc.*

8 *mf* V

12 *poco a poco dim.*

16 *p*

19 *mf*

22 *mf*

25 *mf*

28

31

cresc. *f*

34

allarg. a tempo

ff

38

p

mf

41

poco a poco cresc.

45

mf

f

49

mf

Вокализ № 8
Пассакалия

Adagio

p

cresc.

5

mp

dim.

9

p

cresc.

13

mp

dim.

17

mp

cresc.

21 *mf* *dim.* *mp*

21 *mf* *dim.* *mp*

32 *mf* *cresc.*

32 *mf* *cresc.*

25 *mf* *cresc.*

25 *mf* *cresc.*

36 *f*

36 *f*

29 *f* *dim.*

29 *f* *dim.*

40 *mp*

40 *mp*

44 *cresc.*

44 *cresc.*

47 *mf*

47 *mf*

51 *f*

51 *f*

55 *dim.* *mf*

55 *dim.* *mf*

59 *cresc.* *f*

59 *cresc.* *f*

63 *p*

63 *p*

68

68

cresc. *sub. p* *pp*

Вокализ № 9

Болеро

Moderato

f

4

4

7

mf

7

mf

10

10

mf

13

13

mf

16

16

19

19

22

22

simile

25

dim. \vee *p*

25

p

28

cresc. *f*

28

cresc. *f*

31

31

34 *mf*

37

40

43 *cresc.*

46 *f*

49

52 *dim.* *mf*

55 *f*

58 *cresc.* *ff*

Вокализ № 10
Румба

Moderato

p

5 *p*

9 *ff*

12

Musical score for measures 12-14. The top staff is a single melodic line with a long slur. The middle and bottom staves are piano accompaniment with chords and a rhythmic bass line.

15 *mf*

Musical score for measures 15-17. The top staff has a melodic line with slurs. The middle and bottom staves are piano accompaniment with chords and a rhythmic bass line.

18

Musical score for measures 18-20. The top staff has a melodic line with slurs. The middle and bottom staves are piano accompaniment with chords and a rhythmic bass line.

21 *animato*
f

Musical score for measures 21-23. The top staff has a melodic line with a slur and a dynamic marking. The middle and bottom staves are piano accompaniment with chords and a rhythmic bass line.

24 *animato*
f

Musical score for measures 24-26. The top staff has a melodic line with a slur. The middle and bottom staves are piano accompaniment with chords and a rhythmic bass line.

26

Musical score for measures 26-28. The top staff has a melodic line with a slur. The middle and bottom staves are piano accompaniment with chords and a rhythmic bass line.

28

Musical score for measures 28-30. The top staff shows a melodic line with a slur over measures 28-30. The middle and bottom staves show piano accompaniment with chords and arpeggiated patterns.

30

Musical score for measures 30-32. The top staff shows a melodic line with a slur over measures 30-32. The middle and bottom staves show piano accompaniment with chords and arpeggiated patterns. A dynamic marking *f* is present in the bottom staff at measure 31.

32

Musical score for measures 32-34. The top staff shows a melodic line with a slur over measures 32-34. The middle and bottom staves show piano accompaniment with chords and arpeggiated patterns.

34

Musical score for measures 34-36. The top staff shows a melodic line with a slur over measures 34-36 and a dynamic marking *f*. The middle and bottom staves show piano accompaniment with chords and arpeggiated patterns.

36

Musical score for measures 36-38. The top staff shows a melodic line with a slur over measures 36-38. The middle and bottom staves show piano accompaniment with chords and arpeggiated patterns.

38

Musical score for measures 38-40. The top staff shows a melodic line with a slur over measures 38-40. The middle and bottom staves show piano accompaniment with chords and arpeggiated patterns. Dynamic markings *f*, *dim.*, and *p* are present.

41 *a tempo* *p*

44

47

50 *mp*

54 *p* *dim.* *pp* *rit.* *morendo* *pp*

Вокализ № 11
Тарантелла

Vivace

5 *mf*

5 *cresc.* *sub. mf*

9

13

17

21 *f*

21 *f*

25

29 *mf*

29 *sub. mf*

33 *poco a poco cresc.* *f*

33 *poco a poco cresc.* *f*

37 *dim.*

37 *poco a poco dim.*

41 *mf*

41 *mf*

45

45 *mf*

49

49 *cresc.* *f*

53 *mf*

53 *mf*

57

57

61

61

65

65

70

70 *cresc.* *f*

Вокализ № 12

Ария

Moderato

65

65 *p*

5

5

cresc.

9

p

9

mf

p

12

cresc.

mf

12

cresc.

mf

15

15

18

mf

poco a poco cresc.

18

mf

poco a poco cresc.

21

dim.

mf

poco a poco cresc.

21

dim.

mf

poco a poco cresc.

24 *f*

27 *poco a poco dim.*

30 *mf* *cresc.*

33 *f dim.*

37 *p*

41 *v*

45 *cresc.* , *mf* *p*

48 *cresc.* *mf*

51

54 *p*

59 *dim.* *pp*

Учебное издание

Турнеев Сергей Петрович

12 КОНЦЕРТНЫХ ВОКАЛИЗОВ
для среднего и высокого голосов

Учебно-методическое пособие

Лит. редактор М. Б. Куркина
Корректор - Е. О. Харьковская
Дизайн и компьютерная верстка - С. В. Вейда

ТУРНЕЕВ

Сергей Петрович –

композитор, профессор, профессор кафедры теории и истории музыки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», заслуженный деятель искусств Украины.

С. П. Турнеев – инициатор и организатор курсов по теории музыки, композиции, исполнительского мастерства, международных музыкальных проектов.

Автор симфонической музыки, концертов, камерно-инструментальных, вокальных, хоровых произведений, музыки к театральным спектаклям.

Автор и редактор-составитель учебно-методических пособий по музыкальному диктанту и инструментовке.