

А. А. СТЕБЛЯНКО

ИСКУССТВО
ОПЕРНОГО ПЕНИЯ.
ИТАЛЬЯНСКАЯ
ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЗВУК

ДОПУЩЕНО

*УМО по направлению «Педагогическое образование»
Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия
для вузов, ведущих подготовку по направлению
«Педагогическое образование»*

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

Стеблянко А. А.

С 79 Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его Величество Звук: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. — 48 с. (+DVD). — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1702-5 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-91938-151-8 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

В данной книге рассматриваются вопросы техники итальянской вокальной школы. Автор поднимает основные темы, которые имеют первостепенную важность для вокалиста: певческое дыхание, позиция звука, художественный образ и т. д. Учебное пособие дополняет видеоприложение с мастер-классом, на котором автор демонстрирует метод обучения итальянской вокальной школы с начинающими певцами.

Издание предназначено для оперных и камерных певцов, вокальных педагогов, студентов музыкальных учебных заведений.

ББК 85.314я73

Steblyanko A. A.

С 79 The art of singing. Italian vocal school. His Majesty the Sound: Textbook. — Saint-Petersburg: Publishing house “Lan”; Publishing house “THE PLANET OF MUSIC”, 2014. — 48 pages (+DVD). — (University textbooks. Books on specialized subjects).

The book considers the technical aspects of Italian vocal school. The author tells about the main problems that are of great importance for vocalists. They are an inhale, a position of a sound, a word-picture etc. The textbook is supplied with a video work shop where the author presents the teaching method of Italian vocal school with his students.

The book is intended for opera and chamber singers, vocal teachers, students of music colleges and academies.

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014
© А. А. Стеблянко, 2014
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2014

Посвящается моему ангелу-хранителю, по совместительству — супруге Л. А. Шевченко. С любовью и благодарностью за «непосильную» помощь в деле освоения нового для меня жанра.

А также выражаю благодарность Г. И. Суханову, к мнению которого я прислушивался.

ВВЕДЕНИЕ

Почему я решил написать эти строки? Что нового я могу сказать об искусстве пения после сотен томов великих, выдающихся певцов, теоретиков и педагогов вокала, написанных за последние две-три сотни лет? Взять хотя бы наших современников и соотечественников И. К. Назаренко и его Хрестоматию «Искусство пения» или В. П. Морозова «Искусство резонансного пения» и остальные его книги, на которых я учился. Пользуясь случаем, я выражаю им свою горячую благодарность и признательность за их кропотливый, подвижнический и такой нужный труд, нужный всем, кто интересуется академическим пением. Что можно здесь добавить?

Ф. Ламперти, Гарсиа, Дж. Барра, К. Эверарди, Л. Вольпи — это люди, оказавшие честь нашему искусству. Их книги настолько полны, многообразны идеями, мыслями, примерами и высказываниями великих композиторов, певцов, педагогов, что у меня опускались руки в тщетности сказать что-либо, не повторяясь. Цитировать, ссылаться. Зачем? Ради дешевого пиара? Собственного тщеславия? Нет, не это заставило меня взяться за эти странички. Какой-то китайский мудрец сказал: «Ты учишься лучше всего тогда, когда обучаешь». Вот и я, заканчивая свою карьеру певца, занялся преподаванием. Только горячее чувство любви к своему делу и то сочувствие к судьбам молодых людей, жаждущих посвятить себя тому же, заставляет меня вспомнить мой путь, мое понимание того великого искусства, которому я служу и частью которого является вся моя жизнь.

Занимаясь со студентами, учениками, я в душе завидую им черно-белой зависти, их информированности, «интернетности», «компьютерности» — возможности в любой момент услышать,

увидеть любого певца живьем, поющего, играющего... Это чудо, сказка! Как мне не хватало этого 40 лет назад! Занявшись преподаванием, я ощутил, что со временем стал точнее, острее понимать те проблемы, встающие перед учениками, как и передо мной в свое время. Радуясь их информированности и возможностям и надеясь на быстрое понимание, я вываливал на них всё, что я знал, всё, что когда-либо усвоил и опробовал. Обращаясь к их интеллекту, к их разуму, я делился с ними тем, что я сам никогда не получал при своем обучении. Стараясь поскорее их перевести на мою плоскость мышления и поскорее найти взаимопонимание в нашем предмете. С сожалением и удивлением я осознал, что ум, рассудок — не самая главная составляющая в нашем деле. Прагматизм хорош на стадии отбора, сортировки контроля информации, которая своей логичностью должна убедить ученика в верности метода и системы педагога. Вера! В себя, педагога, систему. Без этой веры всякие усилия бессмысленны.

Но между осознанием и «деланием» лежит огромное расстояние! Как бы ученик ясно ни понимал и не был согласен с педагогом, между нами всегда стоит его тело, его организм, не готовый, не натренированный к выполнению задач, необходимых для извлечения правильного певческого звука. Нужные мышцы не работают и не подчиняются приказам мозга, не имеющего привычки думать, анализировать свои ощущения. Нет умения мыслить в пении! «Научить нельзя! Можно только научиться!» (Подозреваю, что и эта мудрость — китайская.) Это — процесс обоюдный. Каких бы пядей ума и таланта ни был педагог, если ученик мало одарен или неадекватен этим задачам, толку не будет — всё напрасно. Есть поговорка: «Если ученик поёт неважно, виноват он сам. Если хорошо, то это заслуга обоих».

В этой книжке самое трудное для меня было сохранить живую, разговорную интонацию моих занятий, сохранить ту «температуру», с которой я обычно веду разговор с учениками. Как это удалось, судить не мне. Сухая, фактологическая передача чужих мыслей и архивных находок мне была бы неинтересна. И бесполезна, и не нужна.

Эта книжка совсем не научный труд, избави бог, просто это мои размышления, пробы, интерпретация и анализ итальянской системы преподавания и пения. А также тот путь адаптации и усвоения, который я прошел и всё ещё иду.