

M. I. GLINKA

**EXERCISES
FOR VOICE DEVELOPMENT.
VOCAL SCHOOL
FOR SOPRANO**

TEXTBOOK

Sixth edition, stereotyped

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА • КРАСНОДАР

М. И. ГЛИНКА

**УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОЛОСА.
ШКОЛА ПЕНИЯ
ДЛЯ СОПРАНО**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Издание шестое, стереотипное

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ · МОСКВА · КРАСНОДАР

УДК 784
ББК 85.314

Г 54 Глинка М. И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано : учебное пособие / М. И. Глинка. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020. — 72 с. : ноты. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-4801-2 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-4495-0354-1 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

ISMN 979-0-66005-007-1 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Гениальный русский композитор Михаил Иванович Глинка (1804–1857) — основоположник русской вокальной школы, известный преподаватель пения, капельмейстер Придворной певческой капеллы. Ведя практическую работу с певцами, Глинка глубоко интересовался методиками постановки голоса и стремился систематизировать свой богатый педагогический опыт.

В настоящем издании впервые под одной обложкой представлены две вокально-педагогические работы М. И. Глинки — «Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио» и «Школа пения для сопрано».

Сформулированный Глинкой метод постановки голоса — «сперва усовершенствовать натуральные тоны», то есть усвоить и укрепить ноты среднего диапазона, а затем добавлять к ним ноты близлежащих регистров — позже получил название «концентрический». Он эффективен как для первоначального укрепления голоса и выравнивания регистров, так и для поддержания оптимальной певческой формы — в качестве ежедневных упражнений.

Данное пособие адресуется педагогам, студентам, обучающимся по классу вокала, а также широкому кругу любителей пения.

УДК 784
ББК 85.314

Г 54 Glinka M. I. Exercises for voice development. Vocal school for soprano : textbook / M. I. Glinka. — 6th edition, ster. — Saint-Petersburg : Lan : THE PLANET OF MUSIC, 2020. — 72 pages : notes. — (University textbooks. Books on specialized subjects). — Text: direct.

A great Russian composer Michael Ivanovich Glinka was a founder of Russian vocal school, a well-known teacher of singing, a chapel-master of a chapel folk. Doing practical work with singers, Glinka was deeply interested in methodology of vocal training and strived to systemize his rich pedagogical experience.

Two vocal-pedagogical works by M.I. Glinka: «Exercises for voice development, methodical explanations to them and vocalization-solfeggio» and «Vocal school for soprano» are presented in this book for the first time.

Glinka formulated the method of voice training — «first to refine on natural tones», that is to learn and strengthen the notes of midrange and then to add the notes of close registers to them. The method was later called «concentric». It is effective just as for primary voice strengthening and registers' adjustment so for the support of the optimal singing form as everyday exercises.

The given book is intended for teachers, students, who learn professional singing and also for a wide range of singing fans.

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2020
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2020

ГЛИНКА — УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ, И ЕГО ВОКАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Гениальный русский композитор Михаил Иванович Глинка (1804–1857) — основоположник русской вокальной школы, видный преподаватель пения.

Автор первых национальных опер «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила», прекрасных симфонических произведений «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», «Вальс-фантазия», «Камаринская», многих фортепьянных пьес и инструментальных ансамблей, Глинка всю жизнь сочинял романсы, песни, арии. Его вокальное наследие — настоящая сокровищница, в которой есть сочинения разных жанров: сентиментальные бытовые романсы, драматические баллады, лирические баркаролы, веселые застольные и «дорожные» песни, характерные песни-танцы в ритме вальса, мазурки, полонеза, болеро.

Глинка сочинял романсы на стихи поэтов-современников — Пушкина, Дельвига, Жуковского, Лермонтова, Кукольника. «Жаворонок», «Ночной смотр», «Бедный певец», «Не искушай меня без нужды», «Венецианская ночь», «Мери», «Молитва», «Ночной зефир», «В крови горит огонь желанья», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье» и многие другие прекрасные романсы и песни широко исполняются, звучат, пленяя наши сердца своей искренностью, стройностью формы, красотой мелодий и красочностью гармоний.

Глинка смог создать столь совершенные произведения благодаря своему великому таланту, а также тому, что он хорошо знал возможности человеческого голоса и сам был замечательным певцом. Пению он учился в Италии, где провел четыре года в молодости, поправляя здоровье и занимаясь музыкой. В Италии Глинка часто бывал в театре, слушал оперы, знакомился с певцами и композиторами, сдружился с Беллини, сочинял арии в итальянской

манере. «Частое обращение с второклассными, первоклассными певцами и певицами, любителями и любительницами пения практически познакомило меня с капризным и трудным искусством управлять голосом и ловко писать для него...» — вспоминал впоследствии Глинка.

Вернувшись в Россию, композитор приступил к сочинению оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), премьера которой состоялась в конце 1836 года. Опера имела успех. В это время Николай I лично сделал Глинке предложение занять место капельмейстера Придворной певческой капеллы.

Придворная капелла существовала с тех времен, когда царский двор был еще в Москве. В начале XIX века ее руководителем был известный русский композитор Д. С. Бортнянский. Композитор, автор романсов и песен А. Е. Варламов был сначала певчим капеллы, затем вокальным педагогом.

В должности капельмейстера капеллы Глинка служил три года, сделав много полезного для развития русского хорового искусства. Он предпринял поездку на Украину, чтобы подобрать в капеллу мальчиков с хорошими голосами. Глинка оставил должность капельмейстера, чтобы посвятить больше времени сочинению музыки, работе над оперой «Руслан и Людмила». Однако преподавательская деятельность и в последующие годы оставалась для Глинки важным занятием. Он продолжал преподавать пение в институтах, в театральном училище, давал частные уроки. У него занимались выдающиеся певцы своего времени: бас О. А. Петров, баритон С. С. Гулак-Артемовский, сопрано М. М. Степанова (первая исполнительница партий Антонида и Людмила), контральто А. Я. Петрова-Воробьева (первая исполнительница ролей Вани и Ратмира), концертные певицы А. А. Билибина и Д. М. Леонова и другие.

Ведя практическую работу с певцами, Глинка глубоко интересовался методиками постановки голоса и, стремясь систематизировать свой богатый педагогический опыт, уделял внимание составлению вокальных упражнений.

В настоящем издании впервые под одной обложкой объединены две вокально-педагогические работы М. И. Глинки — «Упражнения для усовершенствования голоса» и «Школа пения для сопрано».

«Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио» Глинка написал для О. А. Петрова, с которым познакомился в 1835 году во время совместной работы над партией Ивана Сусанина. Петров в то время был уже знаменитым оперным певцом. В этих упражнениях Глинка ясно сформулировал свой метод постановки голоса — «сперва усовершенствовать натуральные тоны», то есть усвоить и укрепить ноты среднего диапазона, а затем добавлять к ним ноты близлежащих регистров.

Упражнениями Глинки Петров занимался регулярно на протяжении 40 лет. Он сохранил голос до старости, последний раз выступив на сцене на 72-м году жизни, за три дня до смерти. О том, что вокальным упражнениям Глинки Петров придавал исключительное значение, известно из воспоминаний ученика Петрова — Н. И. Компанейского (1848–1910), музыкального теоретика, публициста, автора ряда работ по теории музыки и музыкальной акустике. Компанейским и были впервые опубликованы «Упражнения...» — в «Русской музыкальной газете» (1903 г., № 47).

В предисловии к публикации Компанейский писал: «Между всеми русскими оперными композиторами М. И. Глинка был единственный, который знал искусство пения в совершенстве, о чем красноречиво свидетельствуют его мелодии исключительного характера, вылившиеся, как у певца, подобно созданным народным творчеством. Авторитет М. И. Глинки в искусстве пения так велик, что одно его слово в выборе надлежащего метода отодвигает на задний план все сомнения.

...М. И. Глинка был действительно посвящен во все тонкости искусства пения того примечательно-феноменальными певцами времени. Он был вполне компетентный судья вокального искусства. То обстоятельство, что Глинка не сделался профессиональным учителем пения, не посвятил себя этому ремеслу, не исключает возможности допустить, что его познания в этой области, практические и теоретические, были много выше, чем у Лаблаша, Конконе, Ранкони, Пансерона, Гарсиа, Ниссена, Мар-

кези и прочих профессоров и сочинителей объемистых школ пения.

...Петров сразу понял, что в немногих строках этюдов Глинки заключается необходимого певцу материала более, чем в сотне страниц школ пения итальянских маэстро, и начал ревностно изучать их под руководством автора. Он не только ставил их бесконечно выше этюдов всех итальянских школ, но глубоко был убежден, что пока будет их петь, сохранит свой голос насколько возможно».

Компанейский дал этому методу название «концентрический»: развитие голоса начинается с «натуральных тонов — без всякого усилия берущихся», с последующим постепенным освоением и доведением «до возможного совершенства и остальных звуков». В этом отличие метода Глинки от методов большинства вокальных школ, где идет освоение всех тонов от нижнего предела диапазона голоса до верхнего.

Диапазон, который по методу Глинки предлагается освоить в первую очередь, составляет не более половины диапазона голоса — не более одной октавы. Только после уверенного овладения этими натуральными тонами, пишет Глинка, «мало-помалу, потом, можно обработать и довести до возможного совершенства и остальные звуки» — иными словами, расширение диапазона голоса следует проводить постепенно.

«Упражнения...» состоят из двух частей.

Часть I включает в себя 18 упражнений на изучение движения голоса по смежным ступеням и в интервалах в пределах октавы — фигуры упражнений концентрически расширяют диапазон голоса.

№ 1 и 2 — движение голоса по смежным ступеням в пределах терции.

№ 3 — подъем и спуск голоса на терцию.

№ 4 — движение голоса по смежным ступеням в пределах терции в фигуре группетто.

№ 5 — подъем и спуск голоса на кварту.

№ 6, 7 и 8 — движение голоса по смежным ступеням в пределах терции в фигуре трели.

№ 9 — подъем и спуск голоса на квинту.

№ 10 — движение голоса по смежным ступеням в пределах кварты.

№ 11 — подъем и спуск голоса на сексту.

№ 12 — движение голоса по смежным ступеням в пределах квинты.

№ 13 — подъем и спуск голоса на септиму.

№ 14 — движение голоса по смежным ступеням в пределах сексты.

№ 15 — подъем и спуск голоса на октаву.

№ 16 — движение голоса по смежным ступеням в пределах септимы.

№ 17 — подъем и спуск голоса на секунду.

№ 18 — диатонические гаммы.

Часть II включает в себя упражнения на освоение мордентов и трелей в постепенно нарастающем темпе.

В упражнениях отсутствует аккомпанемент — по мнению Глинки, он не способствует развитию естественной координации голоса.

Отдельным изданием «Упражнения для усовершенствования голоса» вышли в 1951 году в издательстве «Музгиз» в редакции певца и педагога вокала И. К. Назаренко. Он дал высокую оценку методу Глинки, его структуре и внутренней логике — в частности, тому, что упражнение № 17 на освоение интервала секунды определено автором как труднейшее. Примечание Глинки гласит: «Эта этюда более всех содействует уравниванию голоса, она требует чрезвычайного внимания, чтобы брать 2-ю ноту равною силою с первою и прямо попадать на тон не тянувши».

«И в этом методе сказалась чуткость к истине, — отмечает Назаренко. — Глинка был прав, как наблюдательный учитель, и взгляд его имеет строго научное основание. Рациональный метод строится на усвоении легчайших движений и переходе от них к труднейшим со строгою постепенностью.

Голосовые движения находятся в прямой зависимости от слуха, а потому легкость нахождения голосом интервалов следует в порядке гармонического сродства тонов, а не по ступеням диатонической гаммы, т. е. в порядке I, III, V, VI, IV, II, VII, а не I, II, III, IV, V, VI, VII».

Метод Глинки эффективен как для первоначального укрепления голоса и выравнивания регистров, так и для поддержания оптимальной певческой формы — в качестве ежедневных упражнений.

Глинка дает методическое указание, упражняясь, «тянуть гаммы на литеру А (итальянское)», имея в виду немного более округленное, чем русское А, более прикрытое, четкое и полнозвучное.

«Школа пения для сопрано» известна менее, чем «Упражнения для усовершенствования голоса». Материалы глинкинской рукописи, хранящейся в архиве Театрального музея им. Бахрушина,

были подготовлены к печати В. Богдановым-Березовским и опубликованы в журнале «Советская музыка» (1953 г., № 9).

Предположительно, вокализы «Школы...» были написаны Глинкой в 1856 году в Берлине для Адели Николаевны Кашперовой, жены композитора Кашперова, с которой Глинка занимался вокалом.

В упражнениях «Школы...» есть много общего с «Упражнениями...», написанными для Петрова, что говорит об устойчивости метода Глинки. И здесь сначала предлагаются упражнения на соединение двух смежных тонов, затем — пение интервалов. В конце даются упражнения с трелями.

«Школа...», как и «Упражнения...», сопровождается методическими пояснениями автора, имеющими отношение как к технической стороне исполнения, так и к эстетической, художественной. Глинка-педагог всегда боролся с такими недостатками, как придыхание, излишнее портаменто, некрасивые «подъезды» к ноте. Усилия маэстро были направлены на то, чтобы воспитать у занимающихся вокалом чистоту интонации, кантиленность, правильное формирование тембра — то, что составляет красивое, художественное пение.

Свидетельства современников композитора говорят о том, что сам он прекрасно владел вокальным искусством. В «Воспоминаниях о Михаиле Ивановиче Глинке» А. Н. Серов писал: «...В Глинке счастливейшим образом сочетались дары природы, которые необходимы в своей совокупности для истинно изящного пения, но обыкновенно распределяются поодиночке между совсем разными людьми и делают оттого идеал истинного певца величайшей редкостью, а именно: дар хорошего (по крайней мере, довольно красивого, довольно сильного и гибкого) голоса; талант к управлению голосом, умение технически им распоряжаться — умение, развитое обдуманностью и наукою, и, наконец, в-третьих, — высшее художественное понимание музыки, ее духа, средств и цели».

Надеемся, что новое издание вокально-педагогических трудов Михаила Ивановича Глинки принесет пользу тем, кто занимается прекрасным искусством пения.

И з д а т е л ь с т в о