

Т. Д. СМЕЛКОВА,
Ю. В. САВЕЛЬЕВА

ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Издание второе, стереотипное

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 •

УДК 784
ББК 85.314я73

С 50 **Смелкова Т. Д.** Основы обучения вокальному искусству : учебное пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. В. Савельева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020. — 160 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-5578-2 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-4495-0689-4 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

В учебном пособии представлены важнейшие сведения о профессиональном развитии певческого голоса, воспитании исполнительской культуры певца в современном музыкально-образовательном пространстве. Особое внимание обращено на формирование у студентов главных профессиональных установок, позволяющих правильно осваивать технологию певческого процесса и приобретать вокальные навыки, необходимые для будущей исполнительской и педагогической деятельности.

Учебный материал организован по тематическим разделам, последовательно раскрывающим разнообразие стороны певческого процесса, обеспечивая наиболее эффективное усвоение знаний по основам обучения вокальному искусству.

Пособие предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры музыкальных факультетов педагогических вузов, консерваторий, вузов искусств. Книга также адресована преподавателям вокальных факультетов, кафедр сольного пения в учреждениях высшего музыкального и музыкально-педагогического образования.

УДК 784
ББК 85.314я73

The textbook reveals the most important facts about professional development of singing voice and singer's performance skills in the modern music education. Special emphasis of the book is cultivation of the main professional principles, that will help studying the technology of singing process and developing proper vocal technique, necessary for future vocal and pedagogical work.

The material, organized by topics, sequentially reveals different aspects of singing process. It's the most effective way to learning the fundamentals of vocal art.

The textbook is intended for students of musical departments of pedagogical universities, conservatoires and cultural universities, and also for teachers of vocal departments.

Рецензенты:

Л. А. ШЕВЧЕНКО — народная артистка СССР, солистка Мариинского театра, лауреат Государственной премии СССР, кавалер Ордена Почета, профессор кафедры сольного пения РГПУ им. А. И. Герцена;

В. А. ГУРЕВИЧ — доктор искусствоведения, профессор Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена, почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2020

© Т. Д. Смелкова, Ю. В. Савельева, 2020

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2020

ПРЕДИСЛОВИЕ

Интерес к вокальному искусству в наши дни чрезвычайно высок. Проблема профессионального развития певческого голоса, совершенствование технического и исполнительского мастерства, создание наиболее эффективной системы обучения вокалу в современном музыкально-образовательном пространстве — тема, волнующая многих профессионалов, любителей пения, молодых людей, желающих научиться петь. Сегодня особенно актуальна роль преемственности в воспитании певца, психологические и социальные вопросы развития личности, формирования художественного вкуса.

Безусловно, историей уже накоплены материалы по изучению строения и работы голосового аппарата, описаны вокально-педагогические принципы, методические подходы, вокальные школы предыдущих эпох. Педагогам хорошо известны хрестоматийные труды отечественных и зарубежных авторов, таких как: Л. Б. Дмитриев, В. А. Багадуров, М. Л. Львов, И. К. Назаренко, И. И. Левидов, В. П. Морозов, Р. Юссон и др.

Отрадно, что последние годы издательством «Планета музыки» активно воссоздаются забытые «Руководства» и «Школы вокального искусства» выдающихся педагогов, например Ф. Ламперти (2009 г.), Дж. Лаури-Вольпи (2011 г.), А. Е. Варламова (2012 г.), И. П. Прянишникова (2013 г.), Н. Ваккаи (2013 г.), Ж.-Л. Дюпре (2014 г.),

представляя эти бесценные материалы широкому кругу любителей пения.

Процесс постижения певческого искусства — это увлекательный, но сложный, длительный путь, который требует и от педагога, и от ученика взаимопонимания, немало духовных и физических сил, терпения для достижения желаемого результата — красивого тембрального звучания, профессионального владения техникой пения, яркого музыкально-художественного впечатления.

Формирование высокой вокально-исполнительской культуры студентов, будущих профессиональных певцов — есть главная цель образовательной деятельности в сфере вокального искусства и педагогики. Именно понятие «вокально-исполнительская культура» интегрирует в себе многочисленные составляющие профессионального пения и является определяющим показателем хорошего певца и одаренного музыканта. Когда мы говорим о высоком уровне вокально-исполнительской культуры, подразумеваем крепкую техническую базу, яркое исполнительское мастерство, общее ощущение соразмерности всех музыкальных элементов и качественных певческих характеристик, соединенных в художественную целостность.

Значимость сольного пения в системе высшего музыкально-педагогического образования бесспорно велика. Ведь в классе сольного пения происходит не только процесс профессиональной постановки голоса, но и осуществляется взаимосвязь с другими видами искусств — живописью, литературой, театром, что приводит к обогащению и формированию творческой личности. На занятиях по сольному пению развиваются голосовые данные студента, вокальный слух, умение чувствовать и гибко вести музыкальную фразу, выразительное интонирование, нюансировка, а также яркая, эмоциональная подача слова; закладываются такие важнейшие исполнительские качества, как чувство стиля, знание жанровой специфики, детальное прочтение авторского замысла. Важным звеном для развития индивидуаль-

ности является раскрытие личностных музыкальных способностей студента, его фантазийное, образное мышление, темперамент, характер.

Однако понимания значимости перечисленных факторов недостаточно для создания условий образовательного пространства, способного качественно изменить сознание как преподавателя, так и обучающегося. Необходимо найти верный подход к технологии обучения, открывающий внутренние, глубинные ресурсы каждой личности. Таким важнейшим механизмом в формировании вокально-исполнительской культуры является интегративный подход.

Прежде всего, интеграция в учебном процессе предполагает теснейшее содержательное взаимодействие между дисциплинами. Такая связь должна быть установлена не только с другими индивидуальными творческими классами, но также с циклом музыкально-исторических и психолого-педагогических дисциплин.

Кроме того, современная концепция обучения сольному пению не может ограничиваться исключительно практическими занятиями, а требует понимания закономерностей певческого процесса и знания истории вокального искусства. Именно целостное воздействие является наиболее эффективной педагогической установкой и позволяет достичь единства устремлений вокально-исполнительской практики и задач вокального образования. На сегодняшний момент практика обучения сольному пению подкреплена введенными в учебный план лекционными курсами, посвященными основам методики постановки голоса, истории вокальной педагогики и исполнительства.

В связи с этим особое значение приобретает вопрос создания современного учебно-методического обеспечения в сфере вокального образования. Внедрение новых образовательных идей, усовершенствование учебных программ, обогащение фонда библиотек сборниками вокальной музыки, издание статей, пособий и хрестоматий, накопление архива материалов по проведенным концертам, конкурсам

и конференциям — все эти разделы значимы для составления интегративной вокально-методической базы, обеспечивающей успешность учебного процесса.

Среди всех перечисленных параметров учебно-методической деятельности особенно надо выделить образовательные программы по специальным дисциплинам «Сольное пение», «Методика обучения вокалу», «История вокального искусства и методологии». Именно от их содержания и задач, поставленных перед педагогом и студентом, во многом зависит организация и верное направление учебной работы.

Программа «Сольное пение», ориентированная на постижение процессов вокального исполнительства и педагогики, проводится в форме практических индивидуальных занятий. Обучение в классе сольного пения направлено на профессиональное развитие певческого голоса, улучшение его качественных характеристик, выработку академической манеры пения, овладение навыками чистого и выразительного интонирования, кантиленного звуковедения. Систематическая работа позволяет добиться правильной корпусной установки, умения пользоваться певческим дыханием, высокой позицией звука, естественной артикуляцией.

Необходимость решать вокально-художественные задачи в работе над произведениями формирует устойчивый комплекс личностных качеств: творческую активность, темперамент, исполнительскую волю, психологическую стабильность, уверенность, артистизм. Выдающийся итальянский педагог Франческо Ламперти точно отразил это соединение многих природных свойств, личностных качеств и профессиональных умений в словах, понимание которых важно для будущего певца и преподавателя вокала: «Пение с душой есть дивное возбуждение, происходящее от прекрасных способностей нашей природы и от умения отождествиться с исполняемой ролью»¹.

¹ Ламперти Ф. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. СПб., 2009. С. 8.

Образовательные курсы «Методика обучения вокалу» и «История вокального искусства и методологии» предполагают тесную связь с дисциплиной «Сольное пение», представляя единый вокально-педагогический комплекс. Программы ориентированы на изучение процесса развития певческого голоса, вокальной педагогики и исполнительства, проводятся в лекционной форме. Целью изучения этих дисциплин является развитие высокой вокально-исполнительской культуры через формирование системы знаний по теории и истории вокальной педагогики и исполнительства. Подобная система позволит правильно освоить технологию певческого процесса и приобрести профессиональные вокальные навыки. На лекциях и семинарах со студентами обсуждается множество профессиональных вопросов: вокальная терминология, этапы истории западноевропейской и русской вокальной педагогики, сравнительный анализ вокальных школ различных стран; разъясняются разнообразные методики преподавания пения и причины их сходства и различия; дается оценка исторических методов с точки зрения современной вокальной школы; устанавливается зависимость между эволюцией методик преподавания пения и требованиями, предъявляемыми к манере исполнения вокальной музыки той или иной эпохи.

Последние годы наблюдается усиление интереса к детскому классическому вокалу. Во многих музыкальных школах России, иногда в общеобразовательных школах имеются специальные классы академического пения, что способствует не только индивидуальному раскрытию певческих способностей, но и детскому хоровому движению. Результаты этих занятий можно видеть на российских и международных детских конкурсах академического пения — «Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной культуры», «Открытый конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской» (Сыктывкар), «Конкурс юных вокалистов на приз города Екатеринбурга», выявляющих большое количество детей, обладающих профессиональными певческими голосами

и уже заявивших о себе на мировом уровне. Сегодня ярким примером может служить престижный Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой, лауреатом которого является ныне всемирно известная певица Юлия Лежнева.

В связи с этим первостепенной задачей в лекционном курсе и на практических занятиях становится именно изучение специфики детской вокальной педагогики и методики. Знание студентами особенностей организма детей различных возрастов, их певческих возможностей непосредственно связано с будущей музыкально-педагогической деятельностью.

Формирование у молодых людей целостной вокально-исполнительской культуры зависит не только от основных образовательных программ, но также связано с интегративным подходом к использованию в учебном процессе многообразных творческих форм обучения — открытых уроков, мастер-классов, исполнительских мастерских, учебных концертов, конкурсов, педагогических практикумов, конференций, прослушивания аудио- и видеозаписей, посещения спектаклей, концертов с последующим анализом. Именно такое, интегративное погружение в вокальное искусство способствует профессиональному становлению и развитию личности будущего педагога-музыканта — носителя универсального языка великого искусства музыки.

Обращаясь ко всем преподавателям вокала, хочется привести замечательные слова великого педагога пения Камилло Эверарди о назначении Учителя пения: «Общение с учениками не ограничивается лишь постановкой голоса: надо учить пониманию формы сочинения, выразительному исполнению каждой музыкальной фразы, осмыслению поэтического текста, наконец, актерскому проживанию роли, образа, то есть, всему тому, что обозначается словом „школа“»². Безусловно, в по-

² Барсова Л. Из истории петербургской вокальной школы. Эверарди, Габель, Томарс, Ирецкая. Лекции. СПб., 1999. С. 3.

нятие «школы» входит и формирование высокой вокально-исполнительской культуры — это и культура певческого звука, и понимание музыкальной стилистики, и знание истории вокального искусства и педагогики, общая эрудиция в гуманитарной сфере, наконец, культура общения с публикой.

В наше время вопрос об уровне общечеловеческой и профессиональной культуры стоит наиболее остро. Поднять культурную планку молодого поколения — задача наисложнейшая, зависящая от множества факторов. Прививая вокально-исполнительскую культуру современной молодежи, мы тем самым вносим свой вклад в общее национальное дело возрождения истинных духовных ценностей, высокого уровня образованности, уважения к человеческой личности, к традициям и культурному наследию отечественной школы.

Данное учебное пособие соответствует основной образовательной программе дисциплины «Методика обучения вокалу». Пособие предназначено для студентов (бакалавров и магистров) музыкальных факультетов педагогических вузов, консерваторий, вузов искусств. Книга также адресована преподавателям вокальных факультетов, кафедр сольного пения в учреждениях высшего музыкального и музыкально-педагогического образования. Материалы книги, посвященные основам обучения вокальному искусству, могут использоваться преподавателями сольного вокала не только в высших учебных заведениях, но и в профессиональных училищах, колледжах искусств, музыкальных школах, в учебных планах которых предполагается обучение вокалу.

Главная цель книги — определить и дать наиболее точную оценку явлениям, связанным с голосообразованием и профессиональным развитием певческого голоса, с воспитанием исполнительской культуры певца, приобретением вокального мастерства, вокально-педагогического опыта.

Учебное пособие должно помочь преподавателям выбрать верный подход к развитию голоса и предостеречь от ложного понимания певческого процесса.

Авторы стремились к охвату всех основных сторон технологии вокального искусства, к точности специальной терминологии, достоверности сведений, а также доступности изложения с целью принести наибольшую пользу и в тоже время избежать встречающихся в вокальной учебно-методической литературе заблуждений, мешающих понять суть певческого процесса.

Учебное пособие состоит из трех глав. Первая глава содержит основные сведения о певческом голосе: тембр, диапазон, объем и сила звука, полетность; дается классификация голосов; определяется важность развития вокального слуха и мышечных ощущений. В отдельном разделе изучаются основы техники пения: атака звука, дыхание, резонаторы, регистры голоса. Вторая глава посвящена проблеме воспитания певца и приобретения вокального мастерства. Особый акцент сделан на изучении работы с детским голосом как основой будущего профессионального формирования певца. В этой главе также изложены принципы и установки обучения академическому пению; профессиональные компоненты, составляющие выразительность в пении, вопросы, связанные с созданием сценического образа и формированием исполнительской культуры певца. В третьей главе рассматриваются проблемы певческого режима, гигиены голоса певцов. Учебное пособие также содержит приложения с рекомендуемым репертуаром, нотными изданиями и список специальной литературы.

Глава первая

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОЛОСА

Певческий голос — это уникальный дар природы, способный передавать все разнообразие чувств, настроений, мыслей. Красота тембра, точность и острота музыкального слуха, искусство фразировки, чувство стиля, экспрессия, образное мышление, темперамент, индивидуальность — эти и многие другие качества певца определяют силу музыкально-исполнительского воздействия.

Потенциальные голосовые возможности должны соединиться с необходимым техническим оснащением голоса. Такие свойства певческого голоса, как яркость, красота, сила, полный диапазон, гибкость, свобода звучания, неутомляемость, во многом определяющиеся природными свойствами голосового аппарата, могут быть значительно развиты в процессе правильной постановки голоса.

Профессиональное развитие голоса предполагает четыре основных условия: голосовые данные, наличие музыкального слуха и ритма, музыкальность, артистичность, восприятие к обучению технике пения, физическое состояние голосовых связок и всего организма.

§ 1. ПЕВЧЕСКИЙ ГОЛОС: ТЕМБР, ДИАПАЗОН, ОБЪЕМ И СИЛА ЗВУКА, ПОЛЕТНОСТЬ

Тембр. Работа над тембром — главным природным свойством певческого голоса — является центральной задачей при постановке голоса. Умение правильно сформировать тембр — одно из важнейших профессиональных умений. Тембр характеризуется количеством обертонов в составе звука, их соотношением по высоте, громкости, началом возникновения звука — атакой, формантами — областями усиленных частичных тонов в спектре звука, вибрато.

Тембр голоса — это его психоакустическая характеристика, связанная с различными факторами: формантной структурой спектра; степенью выраженности шумовых компонентов, негармонических обертонов; модуляционными процессами, атакой и затуханием голосового сигнала. Тембр голоса воспринимается синтетически как специфическая звуковая окраска, позволяющая различать людей (не видя их) по голосам, даже если высота, громкость и длительность звучания этих голосов одинакова. Практически нет певческих голосов, тембрально похожих друг на друга. В тембре заложены те или иные эмоционально-экспрессивные оттенки характера человека. Не только в певческом, но и в ораторском, актерском искусстве, а также и в разговорной речи важно звучание приятного, красивого тембра, что позволяет легче установить общение с аудиторией.

Тембр — природное явление, с которым надо обращаться чрезвычайно осторожно: красивый, яркий, объемный голос от природы должен быть сохранен в этом качестве и необходимо только работать над техникой; а тембр, имеющий недостатки, следует совершенствовать за счет устранения голосовых дефектов.

Необработанный тембр характерен для непоставленного голоса. Но в процессе его постановки в академической певческой манере тембр может приобрести окраску,

соответствующую профессиональным требованиям. Эта техническая работа необходима для расширения исполнительских возможностей певца, умения выразить своим голосом художественные задачи, заложенные в вокальной музыке.

Человек способен в широких пределах менять тембр своего голоса как произвольно, так и целенаправленно. Однако при этом тембр сохраняет черты индивидуальной неповторимости. В то же время широкое варьирование тембра в зависимости от поставленной задачи возможно благодаря способности голосового аппарата работать профессионально.

Каждый голосообразующий орган (легкие, гортань, глотка, речевой аппарат) выполняет свою функцию. Но именно от скоординированного участия органов голосообразования в певческом процессе зависит качество тембра голоса. Безусловно, тембр будет обладать разнообразными оттенками в зависимости от комбинации психофизиологических условий.

В результате несоординированного дыхания с работой гортани, а также физиологических отклонений от нормы голосовых связок и других участков речевого аппарата тембр существенно меняется, в голосе появляется охриплость и осиплость. Обучающемуся вокальному искусству необходимо стремиться избавиться свой тембр от всевозможных призвуков, добиваясь благозвучности голоса, его чистоты, так как шумовой компонент в голосе — свидетельство неправильного звукоизвлечения.

Одна из важнейших характеристик певческого голоса, влияющих на эстетическую оценку звука, — вибрато. На слух вибрато ощущается как ритмические пульсации звука, происходящие с частотой около 6–7 Гц. С акустической точки зрения «вибрато представляет собой модуляцию основных параметров звука — частоты основного тона, амплитуды и спектра»³. Тембр без вибрато

³ Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. М., 2002. С. 92.

воспринимается тусклым, безжизненным. Наоборот, его присутствие в голосе — бесспорно, важное свойство для передачи эмоциональной выразительности в профессиональном академическом пении. Истинное индивидуальное вибрато певческого голоса возникает при комплексной работе всего звукообразующего аппарата, в частности положения гортани, языка, глотки, изменяющих объем резонаторных полостей, благодаря певческому дыханию.

Слушатель характеризует тембр главным образом с помощью ассоциативных представлений — сравнивает это качество звука со своими слуховыми, зрительными и осязательными впечатлениями от различных явлений и их соотношений. В связи с этим возникают различные эпитеты для обозначения тембра голоса: звуки яркие, блестящие, тусклые, матовые, бархатные, теплые, холодные, глубокие, наполненные, резкие, жесткие, мягкие, сочные, металлические, стеклянные.

Выделяются два главнейших тембра: *светлый* и *темный*. Каждый доминирующий в голосе тембр оставляет свой характерный отпечаток на всем певческом диапазоне. Светлый тембр придает грудному регистру блеск и яркость. Но, если его довести до крайности, голос становится резким, визжащим. Темный тембр придает звуку полноту и округлость. Однако преувеличение этого тембра может привести к приглушенности и сиплости.

На тембр влияют акустические свойства помещения — частотные характеристики поглощающих, отражающих поверхностей, реверберация. Для занятий пением целесообразнее всего пользоваться классом с умеренной реверберацией. Если в аудитории повышенная реверберация, необходимо поставить угловые матерчатые экраны. Иногда полезно менять акустическую обстановку. В зависимости от различных акустических условий восприятие собственного голоса у певца всегда разное. Нельзя поддаваться слуховому обману, а надо стараться сохранять привычное мышечное ощущение звукоизвлечения.

Диапазон — звуковой объем певческого голоса — находится в числе основных понятий вокальной педагогики. Голос профессионального певца должен составлять больше двух октав полноценного однородного звучания со сглаженными регистровыми переходами. Кроме того, в нижней и верхней части диапазона должен быть «запас» возможностей примерно в пределах терции для большей свободы, удобства и естественности при исполнении предельных нот.

Объем голоса зависит от природных данных, умения пользоваться головными и грудными резонаторами, от дыхания, правильной работы глотки.

Сила звука. Академическое пение, особенно оперное, требует достаточно сильного звучания голоса, который может наполнить большой зал, способного выдержать фактуру и динамику оркестрового сопровождения на *forte*. Сила голоса — проявление совокупности работы дыхательных и речевых органов, результат взаимодействия различных вокальных «механизмов». М. Гарсиа в своей знаменитой «Школе пения» в главе «Звукообразование» совершенно точно указывает, что «сила звука зависит от количества воздуха, которое прорывается сразу через голосовую щель»⁴. А громкость — это иное: некая функция нашего восприятия звука. Кроме интенсивности (силы) звуковой волны на это восприятие влияет и частота этого звука. Профессиональные певцы пользуются «законом природы» напрямую, правильно применяя приемы резонансной техники. Но всегда надо помнить, что петь не значит «кричать». Когда неопытный певец задается целью «громкого пения», то обычно форсирует голос, начинает «орать». В результате — невероятная утомляемость голоса, и уже никто не обращает внимание на тембр и даже громкость производимого звука, так как первым характеризующим показателем такого пения становится фальшь, низкое интонирование из-за «разбалансировки» работы звукообразующих органов.

⁴ Гарсиа М. Школа пения. М., 1957. С. 15.

Полетность. Качество полетности голоса связано с тембром и выработкой резонансного ощущения. В голосе присутствует, как правило, несколько формант разной интенсивности. Если энергия обертонов голоса преимущественно сосредоточена в низкочастотной форманте порядка 500 Гц, то голос воспринимается как мягкий, округлый. Если же достаточно ярко выражена так называемая «высокая форманта» (область частот порядка 3000 Гц), то голос приобретает металличность, звонкость. Именно с этой формантой связано такое качество голоса, как полетность. Хотя голоса всех выдающихся певцов отличаются исключительным своеобразием тембра, все-таки наблюдается одна общая закономерность — у всех сильно выражена высокая певческая форманта, которая и придает им чарующий серебристый оттенок.

Формирование спектра певческого звука с концентрацией энергии в области высоких частот — важнейшее физиологическое использование голосового аппарата для получения максимальной слышимости при минимальной затрате энергии. В вокальной практике это явление называется высокой вокальной позицией звука.

§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОЛОСОВ

В данном разделе представлена классификация голосов, которую следует использовать в вокально-педагогической деятельности.

Тип голоса певца определяется по тембру в соответствии с диапазоном и индивидуальными переходными нотами между регистрами. Грань между соседними типами голоса очень тонка, и только их безошибочное определение дает естественное успешное развитие.

В классификации, в каждом типе голоса дана тембровая характеристика (описание разновидностей каждого типа голоса приводится в сопоставлении), указан диапазон и примерные переходные ноты. Важно отметить, что переход от регистра к регистру не всегда соответству-