

ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ НАЧИНАЮЩИХ ПЕВЦОВ

**Учебно-методическое
пособие**

Н.Ю. ФИЛАТОВА

МОСКВА, 2021

Книга (учебно-методическое пособие) «Основы обучения начинающих певцов» Филатовой Н.Ю. была написана в 2020г и была подготовлена к изданию в 2021г. Данная работа защищена авторскими правами (РАО). Любое использование материалов подлежит согласованию с правообладателем.

© Филатова Н.Ю., 2020-2021

Филатова Надежда Юрьевна — кандидат искусствоведения, певица и композитор, преподаватель вокала, доцент РАМ им. Гнесиных.

Вместо вступления

Студенты кафедры хорового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных (также, как и учащиеся хоровых отделений других отечественных музыкальных ВУЗов) имеют возможность развивать свои певческие данные в рамках предмета «Вокальная подготовка», что необходимо для их полноценной реализации в своей профессии.

Многие студенты-хоровики обладают яркими, красивыми голосами и на момент поступления в учебное учреждение высшего специального звена способны демонстрировать определенный комплекс певческих навыков. Подобного уровня ученики сразу же занимают активные позиции в хоре, на них «держится» партия, им поручают петь соло. В дальнейшем некоторые из таких студентов поступают на вокальные факультеты и становятся профессиональными певцами-солистами.

Однако далеко не все учащиеся хоровых отделений ВУЗов обладают яркими певческими данными. Многие из студентов по каким-либо причинам не получили должной предвузовской вокальной подготовки. Постановка голоса у такого рода учащихся (по-сути, это **начинающие** певцы) является главным предметом данного исследования.

Прежде чем перейти к основной части работы, стоит напомнить о важности выполнения трёх принципов вокальной педагогики:

- Индивидуальный подход к каждому ученику;
- Движение от простого к сложному;

- Неразрывность технической и художественной составляющих процесса обучения.

Грамотная и методически выстроенная работа педагога в классе и внимательное, сознательное отношение ученика к своему пению, а также к тому, что преподается ему и отрабатывается на уроках, не могут не дать свой добрый плод даже в случае с учащимися, имеющими от природы скромные вокальные данные. Молодой певец с небольшим голосом может развиваться в настоящего специалиста хорового дела, осведомленность в вопросах пения которого, позволяла бы ему грамотно строить свою вокальную работу с хором или петь в профессиональном хоровом коллективе.

Часть I

Знакомство с учеником

При знакомстве с новыми учениками (обычно это студенты 1 курса) основной задачей педагога является оценка музыкальной подготовки и вокальных способностей учащегося. Кроме того, преподаватель должен обратить внимание на психо-эмоциональный строй личности обучаемого. Как говорила М.М. Мирзоева¹: «Пока я не загляну вглубь, я не могу быть твёрдо уверенной в своей работе с учеником»².

На первом занятии стоит попросить учащегося спеть знакомые ему упражнения, попевки или целое произведения в той манере, которую он усвоил до настоящего времени. Таким образом можно получить некоторое представление о голосовых данных ученика, – оценить такие индивидуальные вокальные параметры как *тембр, диапазон, переходные ноты, тип голоса*.

Следует обратить внимание на так называемые *примарные* (то есть, наиболее естественно и свободно звучащие) тоны молодого певца, так как на них лучше всего проявляются его тембр и тип голоса. Как известно, многие выдающиеся вокальные педагоги прошлого рекомендовали начинать развитие голоса с примарных звуков. В частности, на этом основании зиждется так называемый *концентрический метод* М.И. Глинки. Великий композитор и вокальный педагог рекомендовал «сперва усовершенствовать натуральные тоны, т.е. без всякого усилия берущиеся»³.

Проводя первичную «диагностику» голоса учащегося, преподавателю необходимо обратить внимание на то, как ученик осуществляет вдох и

¹ Мария Моисеевна Мирзоева (1896-1982) — певица, пианистка, педагог по вокалу (с 1940 года исполняла должность профессора МГК имени П.И. Чайковского).

² Яковлева А.С. В классе у М. М. Мирзоевой // Вопросы вокальной педагогики, вып. 7 – М., 1984. С. 40.

³ Глинка М.И. Литературное наследие: в 2 т. Т. I: Автобиографические и творческие материалы. – Л.; М., 1952. С. 59.

выдох, особенность его подачи звука, деятельность артикуляционного аппарата.

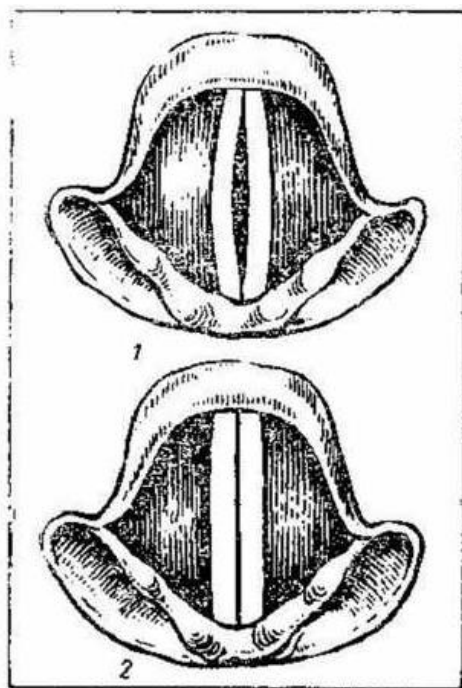
Даже если учащийся демонстрирует неверные певческие навыки, педагогу не следует сразу говорить о том, что студента неправильно обучили, так как это создаст стрессовую ситуацию для обучаемого и напряженную обстановку в классе. Лучше начинать работу по вокальной коррекции мягко и деликатно. Таким образом удастся создать условия для продуктивной работы и формирования доверительного отношения ученика, без которого невозможно его профессиональное развитие. М.М. Мирзоева говорила: «Необходимо создать такую атмосферу занятий, при которой ученики почувствовали бы себя спокойно. Только при этом условии можно наиболее точно определить их вокально-технический и исполнительский уровень»⁴. Известно, что Мария Моисеевна не считала нужным исправлять сразу все недостатки начинающего певца и на какие-то из них по-началу «закрывала глаза», полагая, что если указывать ученику на каждую его ошибку, можно сильно зажать его, погасить веру в свои силы.

Важнейшим элементом диагностирования, а в дальнейшем и неизменным условием для правильного формирования голоса начинающего певца является определение его **типа голоса**. Не располагая единым методом, вокальная наука все же указывает на ряд признаков, позволяющих классифицировать голос поющего. Среди них: тембр, расположение переходных и примарных тонов, диапазон, способность выдерживать tessitura, а также конституционные признаки певца и анатомо-физиологические особенности его вокального аппарата.

Расположение переходных нот – один из важнейших ориентиров, помогающих классифицировать голос начинающего вокалиста. Как известно, певческий голос имеет несколько регистров: у мужских голосов два основных регистра (грудной и фальцетный), у женских – три регистра

⁴ Яковлева А.С. В классе у М. М. Мирзоевой // Вопросы вокальной педагогики, вып. 7 – М., 1984. С. 37.

(грудной, центральный, головной). В головном (или фальцетном) регистре отзвучивает голова (головные резонаторы), и связки смыкаются не всей своей поверхностью (рис. 1), а лишь краями, в результате чего образуется веретенообразная щель. В грудном регистре голос отзвучивает у певца в груди (грудные резонаторы), и голосовые складки смыкаются полностью по всей своей длине (рис. 2).

Соответственно количеству регистров у мужских голосов имеется один переход, у женских – два. Разные типы голоса имеют переходные звуки на разной высоте.

Тенор: ми – фа – фа-диез – соль первой октавы;

Баритон: ре – ми-бемоль – ми первой октавы;

Бас: ля — си-бемоль малой, до — до-диез первой октавы;

Сопрано: ми — фа — фа-диез первой октавы;

Меццо-сопрано: до — ре — ре-диез первой октавы.

Напомним, что второй переход у женских голосов расположен октавой выше.

Стоит отметить, что есть голоса неопределённого характера (например: сопрано или меццо-сопрано; драматический тенор или лирический баритон).

Подобные голоса особенно часто встречаются у начинающих певцов. При обучении такого рода учащихся особенно важно удерживать их на среднем участке диапазона, внимательно наблюдая за тем, как будет окрашиваться тембр и куда в процессе занятий «пойдет» голос. Как правило, по мере взросления и обучения, голоса неясного типа развиваются в ту или иную сторону, однако есть певцы, голоса которых так и остаются промежуточными.

Предварительные условия

Важным условием для правильного пения является соблюдение следующих предварительных условий:

- Правильная певческая постановка корпуса и головы (выпрямленность, упор на обе ноги, развернутые плечи, ненапряжённые шея и руки);
- Свободное движение лицевой мускулатуры (свободный рот, мягкий подбородок, отсутствие гримас).

Необходимо искоренять антипрофессиональные привычки, которые нередко встречаются у малоопытных певцов. Так, недопустимо, например, пение с закрытыми глазами или прикрывание учащимся одного уха. Эти «псевдоприемы» (которые молодые певцы используют якобы для лучшего самоконтроля) непродуктивны, а иной раз и вредны. Ученик привыкает слушать свой голос «изнутри», в то время как с первых уроков он должен быть настроен на то, чтобы петь в окружающем его пространстве, посылая звук вперед, адресуя его воображаемой публике. Необходимо с первых уроков следить за тем, чтобы учащийся не опускал голову вниз во время пения (нередко это движение также принимает форму вредной привычки). Забегая вперед, стоит сказать о том, что когда произведение выучено наизусть, и ученик поет довольно свободно, педагог может обратить его внимание на то, чтобы взгляд учащегося был прямой, устремлённый «в зал»,

а не «бегающий по углам» или направленный «в пол», что также нередко встречается у начинающих. Молодому певцу лучше корректировать свои действия, стоя перед большим зеркалом (которое желательно иметь в классе).

Для продуктивности занятий учащийся должен быть, здоровым, отдохнувшим и бодрым. Для поющего необычайно важны полноценные сон и питание, ровный и положительный эмоциональный фон. При всей очевидности этих положений, их нельзя не принимать во внимание именно при работе с начинающими певцами, ведь для полноценной исполнительской деятельности молодому вокалисту предстоит настроить тончайший инструмент – живой человеческий организм, характеризующийся сложнейшими внутренними процессами, подверженный влияниям окружающей среды и нуждающийся в регулярном восполнении жизненно необходимой энергии.

Первые уроки:

*выявление недостатков голосообразования; организация вдоха и выдоха;
коррекция способов атаки звука; контроль за работой гортани*

На первых уроках с начинающим певцом следует ограничиться 20-25 минутами чистого пения. За урок необходимо сделать несколько перерывов для отдыха ученика, учитывая то, что у него устает не столько вокальный аппарат, сколько нервная система. Так, Л.Б. Дмитриев пишет: «Если педагог говорит ученику: “Достаточно, Вы устали”, но ученик отвечает, что усталости он не чувствует, и считает, что ему только теперь бы и начинать петь, – этот момент и определяет необходимую норму занятий. Если усталость заметил сам ученик – значит, нагрузка была чрезмерной»⁵. По мнению Л.Б. Дмитриева едва заметные изменения в тембре ученика и понижение качества выполняемых упражнений должны стать для

⁵ Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 2004. С. 304.

преподавателя сигналом о том, что продолжать занятия не имеет смысла, так как нервная система у молодого певца утомлена⁶.

Начиная работу с учеником, нужно подобрать такие упражнения, какие будут удобны и доступны ему на данный момент развития.

Необходимо категорически запретить обучаемому проводить самостоятельные вокальные занятия до тех пор, пока педагог не будет уверен, что нужные певческие навыки приобретены и закреплены у ученика, и что его домашняя работа не будет тормозящим образом влиять на учебный процесс в классе из-за неправильных приёмов голосообразования.

На первом этапе работы стоит исключить как громкое, так и тихое пение. Следуя выражению М.И. Глинки, петь надо «не громко и не тихо, но вольно»⁷ – то есть, так, как удобно и естественно для голоса ученика.

Первоочередная задача педагога заключается в выявлении недостатков голосообразования у обучаемого (если таковые имеются). К распространённым вокальным дефектам относятся:

- Шумный вдох;
- Так называемое «ключичное дыхание»;
- Сиплый звук;
- Горловой звук;
- Назализация;
- Форсированный звук;
- Дефекты дикции;
- Тремоляция и биения в голосе;
- Жазимы голосового аппарата (в том числе нижней челюсти и корня языка).

Некоторые из этих недостатков могут возникать как в связи с неверными певческими навыками, так и в связи с анатомическими

⁶ Там же.

⁷ Барсов Ю.А. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М.И. Глинки / Ю.А. Барсов. – Л., 1968. С. 8.

особенностями поющего или нездоровым состоянием его вокального аппарата. Например:

- неправильным прикусом или короткой уздечкой языка могут быть обусловлены дикционные дефекты;
- изменения в челюстном суставе могут создавать ограниченность подвижности нижней челюсти;
- гнусавость и сип могут возникнуть при воспалении носоглотки.

Нередко встречаются ученики, у которых наблюдается сочетание нескольких вокальных дефектов (к примеру, когда голос у ученика горлит и сипит одновременно).

Независимо от того, какие недостатки голосообразования имеются у обучаемого, с первых занятий необходимо обратить внимание на координацию его **певческого дыхания**. Под внимательным руководством педагога учащийся должен научиться самостоятельно контролировать характер своего вдоха и выдоха во время пения:

- **Вдох** должен быть бесшумным, спокойным и глубоким (а не судорожным, поверхностным или чрезмерным, как это нередко бывает у начинающих певцов);
- **Выдох** должен быть медленным и равномерным.

Филатова Надежда Юрьевна — кандидат искусствоведения, певица и композитор, преподаватель вокала, доцент РАМ им. Гнесиных.

Полная версия книги и видеоприложение учебно-методического пособия “Основы обучения начинающих певцов” доступны на сайте автора. www.nfilatova.ru

