

Н.В. Павлова

Программа «Estill Voice Training» для вокальной методики России: возможности и перспективы

Пение или вокал является синтезированным видом человеческой деятельности, в которой основными компонентами являются речь и музыка, соединенные в своей основе голосом человека. Речь позволяет человеку познавать окружающий мир, передавать свой опыт другим людям или поколениям. Музыка это та же речь, только слова, передаваемые слушателю, выражаются невербальным образом, опираясь на частоту музыкального тона, затрагивающего психологическую составляющую человеческого восприятия и понимания.

Пение – это процесс создания музыкальных звуков голосом в речи, используя устойчивую частоту тональности звука, ритм и разнообразные физиологические комбинации. Задачами по сочетанию физиологических комбинаций, решаемыми в процессе звукообразования, занимаются вокальные методики. Одной из известных мировых современных программ голосового обучения является «Estill Voice Training», изучение которой обогатит исторический фундаментальный опыт русской педагогической вокальной методики.

Ключевые слова: Estill Voice Training, дыхательная система, речь, пение, голос, контроль, упражнения, голосовые фигуры

громную роль в развитие русской вокальной методики по изучению строения и механизмов функционирования голосового аппарата внесли исследователи прошлого века В.А. Багадуров, И.К. Назаренко, Л.Б. Дмитриев, В.П. Морозов и др. [1, 2, 3, 4].

Они сохраняли исторические традиции певческой школы (кантилена, округлое, ровное звучание, связь слова и музыки, единство музыкально-драматической линии в произведении) и находили новые способы её развития.

За последние сорок лет появились исследования В.В. Емельянова, Е.В. Ласковой, Л.В. Соловьевой, Э.М. Чарели, А.Н. Стрельниковой, В.И. Юшманова, Н.Н. Ярцевой и др. [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], но в технологии преподавания речи и вокала мало что изменилось. Так способ подготовки певцов к профессиональной деятельности остается в основном эмпирическим (метод показа), что недостаточно для продуктивной конкуренции с западными исполнителями-вокалистами.

Изменения в истории сольного вокального исполнительства на Западе произошли в связи с интеграцией педагогики, психологии, медицины, физики, математики с исполнительским искусством. Большинство деятелей искусства не только активно руководили развитием своей области, но и расширяли её возможности, возникающие при меняющихся условиях жизненного пространства. Благодаря этому традиционный подход к предмету расширился и стал базироваться не только на эмпирических способах обучения голосовому искусству, а приобрел научную основу, включающую интеллектуально-физиологические и физико-технологические компоненты.

Как известно, в физическом аспекте пение имеет четко определенную технику, которая зависит от использования дыхательной системы. Она выполняет образующую голосовую функцию; гортани, которая является источником звука голоса; резонаторов, которые выполняют функцию усилителя; артикуляционного аппарата, преобразующего звук в понятный для исполнителя и слушателей. Эти четыре механизма функционируют независимо и взаимодействия друг с другом в процессе вокальной работы, формируя вокально-технические навыки вокалиста.

Система «Estill Voice Training» – это программа для развития вокальных навыков, которая основана на исследовании процесса звукопроизводства и управлении звуком с помощью конкретных структур вокального механизма. То есть приобретается способность сознательно, перемещая каждую структуру, влиять на изменения качественных характеристик голоса [12].

Британская логопед Сара Харрис говорила, что такая работа позволяет педагогам и логопедам определять и разрешать конкретные проблемы с голосом, которые привели к усталости или повреждению голосовых связок. Технология этой работы адаптирована из традиционных логопедических методов и синтезирована с творческой системой. Применение этого комплекса дает уверенность в отличном положительном результате.

Система «Estill Voice Training» была основана американским специалистом певческого голоса Джозефин Антуанеттой Эстилл [13], которая проводила исследования в области голоса с 1979 года, а сама программа Estill, как серия вокальных маневров, предполагающих конкретный контроль над отдельными группами мышц в рамках голосового механизма, была создана в 1988 году. Донна Сото-Мореттини, руководитель музыкального театра, директор по международному развитию Королевской шотландской консерватории, утверждает, что сильная сторона метода Estill заключается в том, что он может быть использован как в логопедии, так и для любого стиля музыки, поскольку описываемые упражнения ведут к голосовой терапии профессиональных и непрофессиональных исполнителей.

Estill Voice Training разделяет вокальную систему на три компонента: «Сила» – это источник энергии, производящей звук, дыхательная система; «Источник» – это голосовые складки; «Фильтр» – это система резонаторов и артикуляционный аппарат, которые формируют звуковые волны в окончательный голос. Основное внимание уделяется компонентам источника и фильтра голоса и взаимодействиям между ними [14].

Estill Voice Training разделяет использование голоса на умение контролировать голосообразующий механизм, артистичность в исполнении выбранного материала (речь или вокал) и тактильную творческо-исполнительскую связь говорящего или поющего с своей аудиторией, что позволяет регулировать степень прикладываемых сил для создания голоса.

Вокальная система человека чрезвычайно сложна и включает взаимодействия между дыханием, резонаторами, артикуляционным аппаратом и телом в целом (например осанка). Estill Voice Training использует направление прикладной математики, теорию динамических систем, которая помогает описанию акустических явлений в частности аттракторных состояний, т.е.