

Люй Бо, Чжан Линюэ, И.В. Кудринская

Теоретические особенности профессиональной подготовки вокалистов

Аннотация: В статье рассматриваются современные вокальные техники и методы, которые оказывают большое влияние на постановку, совершенствование голоса, представлением и теоретическим обобщением устройства голоса как музыкального инструмента.

Ключевые слова: вокальные школы, музыкальное воспитание, исполнительская вокальная деятельность.

азвитие и становление отечественной вокальной школы за два века вобрало в себя большой опыт как зарубежных методов, так и собственных открытий, исследований, трудов в сфере подготовки студентов-вокалистов.

Особенную ценность и интерес представляют труды и исследования таких ученых-вокалистов как В.П. Морозов, Г.А. Павлов, О. Ю. Полякова, Г.П. Стулова, Л.Б. Дмитриев. В трудах этих авторов рассмотрены основные проблемы и особенности профессиональной подготовки вокалистов, разработки различных методик, программ по работе с голосом, понимания технологии звукообразования и многое другое.

Рассмотрим вкратце основные этапы зарождения и развития вокальных школ, периоды развития вокальных техник и особенности работы с голосом.

Исторически, первые упоминания о начале вокального творчества датируются эпохой Античности. Указания Плутарха с его теорией звукоизвлечения, теории Бозция о важности дыхания и воздействия его на голос: «Действие дыхания может ограничивать продолжительность звука», «Физическая организация голоса устанавливает нижние и верхние границы диапазона, который человеческий голос не может перейти» [3].

Эпоха Древнего Рима, как утверждает Н.Д. Андгуладзе оставила три категории преподавателей вокала: преподаватели первой категории решали задачу укрепления и расширения границ голоса; ко второй – улучшению качества голоса, формированию его звучности, полноты. Это были преподаватели резонанса, формирующие тембр голоса. К третьей категории относились учителя, ставившие интонацию и дикцию. Такая организация образовательного процесса приводила к наиболее эффективному обучению.

Первый период знаменит становлением вокальной школы и изданием методической литературы, в частности трактата Дж. Каччини «Новая музыка», посвященного приемам исполнения, развития монодии. Джулио Каччини обосновал «свободное и непринужденное» дыхание, развитие тембральной фактуры голоса, «рекомендовал «обладать запасом дыхания, чтобы верхние ноты звучали ярко и объёмно, имели тонус» [4, 114].

Особенно важно внимание Каччини уделял ясности дикции, которая способствует лёгкости звукообразования «истинное удовольствие в пении прежде всего получается от ясности фраз и смысла» [4, С.67].

В следующем периоде – периоде «бельканто» (*bel canto*), который начал свое формирование со времен развития оперы от К.Д. Монтеверди, П.Ф. Кавалли, А. Чести до творчества Д.Ф. Верди, прошел большой путь становления и развития, центром которого выступил период творчества таких композиторов как Д.Г. Доницетти, Дж. Россини, В.С. Беллини.

Все находки итальянских педагогов XVII-XVIII в. легли в основу современной вокальной школы.

Продолжая рассматривать время развития подобных техник, отметим и французскую школу, в частности, деятельность Ж. Дюпре (1806–1896), который ввел новый методический прием – прикрытую манеру звучания голоса, смешанного типа (*voix sombree*), определившего в некоторой степени стилистику и характер современных вокальных техник.

Обобщая, отметим принципы, которые сформировались с XIV в. по XVII в., нашедшие и сегодня свое практическое воплощение, в частности:

- принцип грудного, «легкого» дыхания;
- использование сольфеджирования, предшествовавшего вокализации. Изначально упражнения исполнялись в нейтральном регистре и на одном дыхании, добавления более сложных вокализов и нот давались ученикам по мере укрепления их голоса и крепости дыхания;
- развитие «настоящего А», округлого, полного, звучного;
- различие в мужских голосах нескольких регистров, как у женских;
- сглаживание регистров для тенора в качестве переходных нот указывались «си» и «до».

- филировки (*mezza voce*) как основа художественной подачи звука;
- использование воздушной струи «к твердому небу над верхними зубами», что явилось предвестником последующего учения о «маске» и резонансе;
- использование в качестве основной формы исполнения *legato* (связного исполнения);
- развития гибкости и беглости, голоса, овладение колоратурой для всех типов голосов;
- введение методики вербального поведения певцов, театральной этики (не допускать излишних движений, гримас и т. п.);
- реализация одного из главных принципов – ясности и отчетливости дикции, артикуляции;
- общими правилами обучения выступали такие правила: от легкого к трудному, от медленного к быстрому.

Еще со времен Древней Руси воспитанию отроков, в частности детей подросткового возраста, средствами музыки уделялось огромное внимание. Кроме развития певческих навыков, большое внимание уделялось процессу формирования эстетических и нравственных ценностей в певческих школах Древней Руси. Воспитание певчих происходило, с одной стороны, в нравоучительных беседах, где разъяснялись этические нормы, проводились ссылки на Священное писание, примеры святых отцов. Учащиеся должны были не только понять содержание того или иного требования, но и его историю, причины возникновения, результат. Несоответствие нормам обучения и воспитания приводило к серьезным воспитательным мерам и порой даже к исключению, удалению из коллектива. И это было жестокой необходимостью, так как сам коллектив воспитанников-певчих являлся эталоном для других. В процессе обучения использовались такие технологии как:

- демонстрация, показ художественных произведений. Вся жизнь певчих проходила в слушании новых распевов, рассмотрении новых икон, новых предметов священной утвари. Первый год обучения певцы вообще могли лишь слушать и впитывать особенности богослужебного пения;
- анализ, разбор и оценка художественных произведений как обязательные компоненты обучения. Разбирались мелодические особенности распева, его соответствие канону, причины выбора тех или иных крюков; предметом разбора было отражение в напеве священного текста, соответствие слова и напева;
- изучение основ искусствоведения являлось также обязательным компонентом на этапе сознательного обучения в древнерусских певческих школах. Требовалось серьезное знание устава и канона, символики пра-