

УДК 378.011.3-051:784

Бавыка Татьяна Васильевна,

преподаватель кафедры музыкального образования

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный

педагогический университет»

tanya.bavyka@mail.ru

Формирование вокально-исполнительского мастерства будущего учителя музыки в современной теории и практике вокального обучения

Аннотация. В статье Бавыки Т.В. «Формирование вокально-исполнительского мастерства будущего учителя музыки в современной теории и практике вокального обучения» исследуются вокально-технические аспекты формирования вокально-исполнительского мастерства будущего учителя музыки в современной теории и практике вокального обучения на основе сравнительного анализа педагогического опыта ведущих отечественных и зарубежных педагогов по вокалу. Рассматриваются оптимальные условия для формирования вокально-исполнительского мастерства и развития техники голосообразования у будущего учителя музыки в процессе профессиональной подготовки.

Ключевые слова: вокально-исполнительское мастерство, техника голосообразования, развитие техники голосообразования, формирование вокально-исполнительского мастерства, анализ педагогического опыта ведущих отечественных и зарубежных педагогов по вокалу.

Abstract. The article of Bavyka T.V. «Formation of vocal and performing skills of the future music teacher in modern theory and practice of vocal education» is about the vocal and technical aspects of the formation of vocal and performing skills of the future music teacher in modern theory and practice of vocal education based on research of the leading domestic and foreign vocal coaches' pedagogical experience. Optimal conditions for development of the formation of vocal and performing skills of the future music teacher, development of technique of voice formation in the professional training process are considered.

Keywords: vocal and performing skills, technique of voice formation, development of technique of voice formation, formation of vocal and performing skills, research of the leading domestic and foreign vocal coaches' pedagogical experience.

Современное высшее профессиональное образование призвано решать две взаимосвязанные задачи: 1) профессиональная подготовка исполнителя, отвечающего современным требованиям развития музыкального искусства; 2) подготовка педагога, способного решать задачи профессионального обучения будущих исполнителей.

Наиболее востребованным и доступным видом музыкального искусства, учитывая современные тенденции его развития, является эстрадное пение. Обучение эстраднему пению как профессиональному виду музыкальной деятельности будущего учителя музыки должно осуществляться на высоком уровне исполнительского мастерства.

Это обуславливает новые требования к качеству высшего профессионального образования, повышению уровня вокально-исполнительского мастерства будущего учителя музыки. Отдельные аспекты рассматриваемой проблемы были рассмотрены Г.Г. Нейгаузом, А.Б. Гольденвейзером в плане разработки исполнительского мастерства музыканта-инструменталиста, Н.В. Серегиним, Р.Ф. Сулеймановым, Ю.А. Цагарелли в контексте исследования психологии профессионального мастерства музыканта, но проблеме формирования вокально-исполнительского мастерства будущего учителя музыки в системе высшего профессионального образования не уделялось должного внимания. Недостаточная научная разработанность и огромная значимость проблемы послужили основанием для дальнейшего исследования этой темы.

Целью профессионального обучения будущих учителей музыки должна стать подготовка культурного высококвалифицированного

музыканта-исполнителя, который владеет вокальной техникой – техникой голосообразования, вокально-исполнительским мастерством.

Проблема формирования вокально-исполнительского мастерства, развития техники голосообразования очень важна в современной теории и практике вокального обучения, потому что будущий учитель музыки как эстрадный исполнитель должен владеть вокальной техникой, то есть свободно управлять своим голосом, также как и всякий специалист вооружен знаниями, определенными умениями, навыками и приемами. Вокал рассматривается как технологический процесс художественного пения. Наличие хорошей (надежной и перспективной) вокальной техники приводит к тому, что акустические показатели голоса: звонкость, полётность, сила голоса, динамический диапазон и др., – улучшаются в результате настройки голоса в процессе пения.

Обзор научных исследований, методических пособий и разработок в области постановки эстрадного вокала позволил сделать выводы о недостаточной проработанности проблемы формирования вокально-исполнительского мастерства, развития техники голосообразования в современной теории и практике вокального обучения. Педагоги, работающие в этом направлении, не имеют научно обоснованных и проверенных на практике методических пособий, разработок по воспитанию специалистов-вокалистов эстрадного направления. В связи с этим особенно ценна фиксация и анализ педагогического опыта ведущих вокальных педагогов, чтобы создать оптимальные условия для плодотворной работы с будущими учителями музыки.

Мы исследовали труды многих вокальных педагогов, как отечественных, так и зарубежных: Л.Б. Дмитриева, М.В. Микиши, Д.В. Люша, А.Г. Менабени, С. Риггса, В.П. Морозова, В.В. Емельянова, О.Я. Клиппа, К. Линклейтер, Н.Н. Попова, Д.Л. Аспелунда, В.И. Юшманова, Р. Юссона, Л.Л. Христиансен, Д.Е. Огороднова, Д.Г. Евтушенко, П.В. Голубева, О.В. Далецкого.

Вокальная педагогика, решая задачи воспитания, образования и обучения вокалиста, является многоплановой дисциплиной, существующей и развивающейся одновременно по нескольким направлениям:

- развитие вокальной техники или техники голосообразования, развитие голосового аппарата;
- вокально-исполнительское мастерство;
- музыкальное образование;
- воспитание художественного вкуса.

Эти составные части неразрывно связаны друг с другом, являясь разными сторонами единого целого – вокальной культуры и вокалиста, и будущего учителя музыки. Среди этих задач исходной является развитие голоса, то есть создание музыкального инструмента и выработка техники голосообразования, без которой немислимо формирование вокально-исполнительского мастерства.

На современном этапе певцу требуется владение достаточно широким диапазоном вокально-технических приемов, чтобы быть конкурентоспособным. Каждая отдельно взятая «краска» голоса требует методической тренировки. Пение в любом жанре вокального искусства соединяет художественно-исполнительский комплекс средств вокальной и сценической выразительности, и наиболее рациональный для конкретного вокального жанра процесс голосообразования. Жанровая специфика искусства пения и проявляется в этом соединении. Существуют три типа голосообразования, различающиеся по жанровым направлениям вокального искусства: академическое, народное и эстрадное.

Под термином «техника голосообразования» в вокальной педагогике понимается «способ использования голосовых органов на основе чувствительно-двигательного автоматизма, выработанного воспитанием и создающего определённую певческую эффективность в отношении диапазона, интенсивности, тембра и не утомляемости голоса» [7, с. 158].

Рассматривая позиционные приспособления артикуляционного аппарата в пении при разных вокальных техниках, можно сделать ряд заключений о дедукции отдельных органов ротоглоточного канала и их использовании в практической части вокальной педагогики:

– в академическом пении все гласные формируются в единой округлой, прикрытой манере, в народном – единой открытой, в эстрадном – в единой округло-открытой манере пения;

– артикуляционные движения должны быть независимы от положения гортани, уровень которой при правильной фонации должен быть стабильным независимо от используемой вокальной техники;

– выразительная, чёткая дикция в пении есть результат единообразной певческой работы гортани с соответствующим единством места звучания всех гласных, чётким произношением согласных звуков.

Только в процессе занятий, когда вокалист овладевает вокальной техникой – техникой голосообразования, голос развивается, проявляются его достоинства, акустические показатели голоса: звонкость, полётность, сила голоса, динамический диапазон, богатство и красота тембра.

Опыт педагогов, работающих в области постановки эстрадного голоса, показал, что в практике постановки голоса в эстрадной манере наиболее часто применяют метод «пения в речевой позиции».

Методика «пения в речевой позиции» разработана американским педагогом Сетом Риггсом. По мнению автора, голос функционирует наилучшим образом в результате овладения техникой в речевой позиции. Метод заключается в том, что во время пения гортань должна находиться в таком же положении, как и во время речи. Этот прием позволяет при пении пользоваться голосом так же легко и комфортно, как и во время разговора, независимо от регистра и громкости. Автор метода считает, что только при расслабленной «речевой» гортани голосовые связки должны легко взаимодействовать с потоком выдыхаемого воздуха.

Акцентируя внимание на стабилизации гортани, Риггс подчеркивает, что «не следует специально заниматься дыханием», достаточно расслабить внешние мышцы и привести «свою гортань в такое состояние, в котором она не будет двигаться» [6, с. 68]. Во-первых, из вокальной практики известно, что гортань негативно реагирует на методы прямого воздействия регулировки уровня в пении. Во-вторых, спорно утверждение, что организация певческого дыхания является вторичным, т. е. «побочным продуктом правильной техники» [6, с. 68]. Мы не поддерживаем точку зрения С. Риггса в данном вопросе и заметим, что мировая вокальная практика и научные исследования в области певческого дыхания называют организацию «дыхания в пении ...одной из основных в вокальном искусстве» [3, с. 3]. Большинство педагогов и певцов (и мы в их числе) считают, что именно умение управлять певческим дыханием обуславливает стабилизацию гортани в пении и является «фактором, обеспечивающим правильное голосообразование» [3, с. 3], а не наоборот, как утверждает С. Риггс.

В организации певческого голоса нужно исходить из качества голосообразования и идти к типу дыхания, но не от определения типа дыхания к звуку. Если голосообразование дефектное, в звуке есть ряд недостатков и при этом наблюдается нерациональный тип дыхания, необходимо найти более удачные взаимоотношения между работой дыхания и другими отделами голосового аппарата. Во многих случаях поиски наиболее удачного дыхания могут привести к заметному улучшению в звукообразовании. При дефектном звукообразовании в сочетании с нерациональным типом дыхания необходимо обратить внимание на само дыхание, поскольку, возможно, в этом звене кроется причина неудачного извлечения звука. Не следует передавать ученику дыхательные ощущения, касающиеся певческого процесса. Эти ощущения, как и другие (резонаторные, вибрационные), всегда индивидуальны и не совпадают у разных вокалистов.

Сегодня можно с полной очевидностью утверждать, что не столь важным является тип вдоха, как организация вдоха. Как история вокального искусства, так и практика вокалистов и педагогов показывают, что в отношении типов дыхания есть большие разногласия, то и в отношении организации певческого вдоха они тоже наблюдаются. Во всех школах разных времен речь идет о необходимости подготовки дыхания, звукообразования, про правильную атаку звука и сохранение дыхания во время пения. Все вокалисты и педагоги соглашаются, что организация вдоха и является первоочередной задачей для хорошего голосообразования.

Проверенные временем общеизвестные правила пользования дыханием в пении являются обязательными для хорошей организации певческого голоса: не перебирать излишне дыхания, поскольку потом трудно организовать правильную атаку звука и плавное голосоведение; не начинать звук без достаточной дыхательной поддержки; после заметного вдоха следует сделать краткую задержку дыхания, на этой задержке вдыхательного состояния следует атаковать звук, пользуясь тем видом атаки, который в данном случае наиболее целесообразный; эту координацию надо хранить в течение следующего звучания; нужно плавно подавать дыхание, не ослаблять его и не выталкивать, чтобы не нарушить найденной координации; дыхание во фразе следует распределять так, чтобы весь звук постоянно хорошо поддерживался дыханием и в конце фразы его было бы достаточно, общее правило – дыхания должно хватить до конца фразы; после окончания избыток дыхания нужно выдохнуть, прежде чем начать новый вдох.

На этих правилах пользования дыханием должна базироваться работа с вокалистами, будущими учителями музыки над постановкой голоса. Естественно, что эти правила дают основу как для использования метода того или иного педагога, так и для учета особенностей индивидуальности каждого вокалиста.

Организация певческого голосообразования средствами воздействия на него дыхания – это один из путей, которым с успехом можно пользоваться по

развитию голоса. От того, как задержать дыхание перед звуком, как его послать, зависят основные качества певческого голоса. Сила, плавность дыхания, как и сопротивление сомкнутой голосовой щели, будут создавать звуки разнообразного качества. Фиксация учеником особенностей работы дыхательного аппарата в пении, умение анализировать свои дыхательные ощущения и по ним контролировать голосообразование – один из способов владения певческим дыханием, звуком. Естественно, если педагог организует певческий процесс методом воздействия через дыхание, то эти дыхательные ощущения, как и тонкое дифференцирование степени подвязочного давления, развиваются у ученика в полном совершенстве.

Теория и методика обучения эстраднему вокалу, которая основана на технике пения в речевой позиции, также изложена О.Я. Клиппом в диссертационном исследовании [2]. Разработанная Клиппом методика постановки голоса эстрадных вокалистов связана, прежде всего, с проблемой формирования основных певческих навыков: дыхания, звукообразования и артикуляции. Постановка голоса в речевой позиции базируется на основе смешанного регистра, открытого и округлого звучания на всем его звуковом диапазоне. Техника пения в речевой позиции подразумевает стабилизацию гортани в нейтральном положении, как при спокойной речи, а также естественность артикуляционных движений в речевой манере.

Мы согласны с О.Я. Клиппом в том, что при построении методики обучения будущих учителей музыки эстраднему пению необходимо учитывать основные стилевые черты исполнения вокальной эстрадной музыки: импровизационность; своеобразие ритма; пение на русском и иностранном языках; повышенная экспрессивность и эмоциональная выразительность; ясная и осмысленная подача слова за счет естественности артикуляции в речевой манере; пение с микрофоном; пение в сочетании с танцевальными движениями; виртуозное владение голосом, умение использовать различные звуковые эффекты (хрип, сип, рычание, крик,

фальцет, произвольное управление певческим вибрато и голосовыми регистрами.

Вокальному искусству посвящено огромное количество работ, направленных на различные аспекты этой деятельности. Среди этих изданий особый смысл для формирования вокально-исполнительского мастерства будущего учителя музыки приобретает книга «Практические основы вокального искусства» Михаила Венедиктовича Микиши [4]. Ценность данной работы состоит в умелом сочетании практических вопросов вокального искусства с теоретическими положениями.

Автор рассматривает основные принципы воспитания голоса певца, дает различные практические советы. Уделяя должное внимание основным принципам воспитания голоса, М. Микиша особенно подчеркивал значение вокально-художественного языка, отводя большое место слову и его органической связи с музыкой. Он с пристальным вниманием рассматривал такие вопросы, как гармоничное взаимоотношение между внутренним развитием исполнителя (техника переживания) и внешним (физиотехника), художественное пение и актерское мастерство, ритм и темп, распределение внимания, вокально-творческий покой, темперамент.

М. Микиша считал, что достижение высокого уровня художественной выразительности в исполнении музыки является постоянной и важнейшей задачей вокалиста. По мнению М. Микиши, необходимо в совершенстве овладеть своим голосом, вокальной техникой и психотехникой, темпераментом, научиться перевоплощаться. Техника вокально-сценического творчества включает в себя как технику владения голосовым аппаратом, голосом, так и психотехнику – технику переживания.

Итак, следующим важным аспектом вокального обучения будущего учителя музыки является психотехника. Психотехника – это комплекс технических приемов, связанных с творческими переживаниями во время пения. Основным средством воздействия на слушателя-зрителя есть вокальное образно-действенное слово, которое способствует раскрытию

идейно-художественного содержания исполняемого произведения, созданию сценического образа. Поэтому именно слову и содержанию, по мнению М. Микиши, следует уделять особое внимание в процессе работы над репертуаром, над произведением.

Анализ и обобщение опыта вокальных педагогов в современной теории и практике вокального обучения дает огромные возможности для воспитания и образования учителей музыки в процессе профессиональной подготовки, для формирования вокально-исполнительского мастерства будущих учителей музыки.

Список литературы

1. **Дмитриев Л.Б.** Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1996. – 368 с.
2. **Клипп О.Я.** Обучение эстраднему пению на музыкальных факультетах педагогических вузов: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Клипп Олег Яковлевич. - Москва, 2003. – 120 с.
3. **Люш Д.В.** Развитие и сохранение певческого голоса / Д.В. Люш. - К. Муз. Украина, 1988. – 138 с.
4. **Микиша М.В.** Практические основы вокального искусства: [на укр. яз.] / Михаил Венедиктович Микиша. – К.: Муз. Украина, 1971. – 90 с.
5. **Морозов В.П.** Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники / В.П. Морозов. – М.: Музыка, 2002. – 496 с.: ил.
6. **Риггс С.** Как стать звездой / Сет Риггс; [сост. Guntar College]. – М.: Guntar College, 2000. – 104 с.: ил.
7. **Юссон Р.** Певческий голос: исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса: [пер. с фр.] / Рауль Юссон. – М.: Музыка, 1974. – 262 с.
8. **Юшманов В.И.** О принципах профессиональной подготовки вокалистов в классе сольного пения консерватории (на материале исследования работы профессоров Ленинградской консерватории

Е.Г. Ольховского, И.И. Плешакова и В.М. Луканина): автореф. дис.
на соискание учен. степ. канд. искусствоведения: спец. 17.00.02
«Музыкальное искусство» / В.И. Юшманов. – Л., 1986. – 24с.