

PEDAGOGICAL SCIENCES

НЕОБХОДИМЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ПЕВЦА В ПОДГОТОВКЕ К СЦЕНИЧЕСКОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ

Юань Синь Жуй

*Российский государственный педагогический университет,
аспирант*

THE NECESSARY VOCAL SKILLS OF A SINGER IN PREPARATION FOR A STAGE PERFORMANCE

Yuan Sin Zhuu

*Russian State Pedagogical University
graduate student*

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу основных необходимых вокальных навыков певца. Автор выделил основные составляющие успешного исполнительства. В статье определены наиболее важные, вокальные навыки исполнителя и раскрыта их суть. Автор, опираясь, на некоторые исследования в области вокального искусства, определил, что в современной музыкальной педагогике необходимыми навыками, которыми должен обладать и развивать профессиональный вокалист принято считать звукообразование и звуковедение, дыхание, дикцию, артикуляцию.

ABSTRACT

The article is devoted to the analysis of the basic necessary vocal skills of a singer. The author has identified the main components of successful performance. The article identifies the most important vocal skills of the performer and reveals their essence. The author, relying on some research in the field of vocal art, determined that in modern music pedagogy, sound formation and sound science, breathing, diction, articulation are considered to be the necessary skills that a professional vocalist should possess and develop.

Ключевые слова: Вокальное образование, вокально-исполнительская культура, вокалист, звуковедение, выступление.

Keywords: Vocal education, vocal and performing culture, vocalist, sound science, performance.

В последние десятилетия в мире наблюдается повышенный интерес к вокальному исполнительству в целом. Популярность этого вида искусства постоянно растет во многом благодаря многочисленным телешоу по всему миру. Наряду с учебными заведениями профессионального образования, появляется множество и частных школ и вокальных студий. Тем не менее, качество вокального исполнительства довольно часто оставляет желать лучшего. В погоне за результатом, «быстрым» успехом, педагоги не думают о том, что получив очередной диплом лауреата, их подопечные могут потерять гораздо больше в будущем. Развитие певческого голоса – основной аспект формирования грамотного вокалиста. Это связано с развитием вокальных навыков ученика, таких, как звукообразование, певческого дыхания, артикуляции, а также развитием интонационных и тембровых качеств голоса, его силы, диапазона. При правильной постановке голос способен достигать большой силы звучания при наименьших мышечных напряжениях.

Исполнительское мастерство характеризуется сложной организацией и многоаспектностью. Различные грани этого вида деятельности рассматривались различными исследователями.

Основываясь на основных исследовательских трудах по исполнительскому мастерству, мы можем смело выделить следующие составляющие успешного исполнительства:

1) мотивационный или, иначе, волевой аспект предполагает психологическую готовность к сценической и концертно-исполнительской деятельности;

2) операционно-технологический аспект предполагает овладение навыками голосообразования, дыхания, слуховыми навыками и артикуляционными навыками;

3) нормативно-психологический аспект способствует формированию следующих профессиональных навыков: самоконтроля исполнительских действий, саморегуляции профессионального развития, а также способности преодолевать технические трудности в исполнении;

4) индивидуальный творческий аспект отражает артистичность исполнения.

Все указанные аспекты отражают структуру профессиональной исполнительской деятельности музыканта любой специальности. В то же время существуют специфические особенности исполнительских навыков вокалиста, характеризующие операционно-технологическую подсистему. В эту подсистему входят вокальные навыки, связанные с характером голосового аппарата, обеспечивающие

профессиональное звучание голоса. Основываясь на анализе работ Л. Б. Дмитриева, Г. П. Стуловой, В. П. Морозова, а также ряда других специалистов мы выделяем несколько основных умений:

- навыки дыхания (необходимый объем дыхания для определенного типа голоса и вокальной партии; умение грамотно распределять дыхание по всей музыкальной фразе);

- навыки звукообразования (резонаторные ощущения; интонирование; плавная регулировка звука регистра; умение использовать разные виды звуковой атаки, подвижность и легкость голоса);

- слуховые способности (умение вылавливать из потока звука акценты качественных характеристик певческого звука, сопоставлять их с развитыми вокальными и слуховыми представлениями, определять эмоциональную окраску звука);

- артикуляционные навыки (это, в первую очередь, грамотность и четкость произношения; правильные речевые акценты; фразировка и выразительность исполняемого произведения).

Как известно, многие голоса от природы несовершенны и требуют обработки. В некоторых случаях это может быть лишь незначительная корректировка естественных данных, когда голос уже можно считать поставленным. В других случаях это развитие необходимых навыков и поиск голосовых возможностей. Как правило, чаще всего встречается именно такой тип. Перед вокалистом и его преподавателем стоит сложная задача – достаточно развить голос, обладающий недостаточными вокальными качествами, до профессионального уровня исполнителя.

Естественно, что развитие вокальных данных исполнителя невозможно без развития его музыкальных способностей. Как писал Л.Б. Дмитриев еще в середине XX века: «Бессмысленно учить вокальной технике человека, у которого не развита музыкальность» [2, с. 234].

В современной музыкальной педагогике необходимыми навыками, которые должен развивать профессиональный вокалист принято считать: звукообразование и звуковедение, дыхание, дикция, артикуляция. Звукообразование и звуковедение являются основным фактором качественного исполнения музыкального материала вокалистом. Качество исполнения зависит от многих музыкальных способностей. В ходе работы над звукообразованием развиваются музыкально-слуховые представления, так как воспроизводимый звук следует сначала «создать» внутри себя, представить его. Основным музыкальным материалом для развития звукообразования и звуковедения на начальном этапе являются упражнения. Профессиональный вокалист, в процессе своего обучения отказывается от инструментального сопровождения в ходе исполнения упражнений для укрепления самостоятельной интонации. В результате работы над упражнениями у исполнителя формируется музыкальный и вокальный слух, ладовое и музыкально-ритмическое чувство, музыкальная память.

Гармонический слух как компонент ладового чувства также развивается у вокалиста с самого

начала обучения. Гармонический слух играет важную роль в воспитании исполнителя. В этой связи полезна схема интонирования ступеней П. Чеснокова: с относительным повышением или понижением, ступеней мажорной и минорной гаммы при движении вверх и вниз [7]

Вокальный слух – это музыкальная способность, основное специфическое чувство вокалиста, способствующее росту его профессионального мастерства; оно оценивается не только как умение слышать голос, но и представлять и ощущать работу своего голосового аппарата. Не все музыканты, обладающие музыкальным слухом, могут стать певцами именно по причине отсутствия вокального слуха. Исследуя данный феномен, В. П. Морозов пишет: «Вокальный слух – это не просто слух, вернее – не только слух. В механизмах вокального слуха участвуют многие другие органы чувств, к исследованию которых и необходимо обратиться, чтобы понять природу вокального слуха, управляющего образованием и восприятием звуков» [3, с. 176].

Развитие вокального слуха должно начинаться с восприятия музыки, так как именно слуховые восприятия стоят в основе развития вокального слуха. При развитии вокального слуха в первую очередь вокалист должен уметь оценивать звучание своего голоса во время исполнения. Это является трудным для певца, поскольку в процессе восприятия участвуют нервная система, которая вместе с собственными звуками «захватывает» посторонние звуки и шумы, что затрудняет его самоконтроль и регуляцию слуховых ощущений. Вся работа исполнителя по развитию вокального слуха состоит в том, чтобы «сделать эти чувства осознанными». Таким образом, вокальный слух – это один из важнейших профессиональных навыков певца.

В процессе развития голосовых навыков певца развивается и музыкальное представление. Здесь большую роль приобретает музыкальный материал, изучаемый в ходе обучения. Музыка требует от певца подбора необходимых средств для ее воплощения. Это происходит интуитивно, происходит цельное вовлечение исполнительского аппарата в задачу воплощения музыкального образа.

С самого начала обучения певцу необходимо овладеть внешними навыками, необходимыми исполнителю, такими как, например, постановка корпуса и головы. Л. Б. Дмитриев рассматривает важность постановки корпуса певца с двух точек зрения: эстетической (поведение на сцене) и влияния позы на голосообразование. «Выработка навыков поведения на эстраде – одна из задач педагога класса сольного пения, и поэтому педагогу следует обращать на это внимание с первых же шагов занятий» [2, с. 552]. Он рекомендует приучать вокалиста к непринужденной, естественной и красивой позе у инструмента, без внутренних зажимов, со свободными руками. Воспитание артистизма – это работа и над телесной свободой во время выступления, чтобы ничего не мешало певцу во внешних проявлениях художественного образа музыкального произведения. Большое внимание уделяет

Дмитриев Л.Б. и влиянию корпуса на фонацию. Причиной такого внимания является мобилизация мышц на «выполнение фонационного задания» [2, с. 553]. Особенно это важно в период становления певческого аппарата. «Надо всегда понимать, – пишет педагог, – что мышечная собранность, в сущности, есть нервно-мышечная собранность, что мобилизация мышц одновременно мобилизует и нервную систему. А мы знаем, что именно в нервной системе и устанавливаются те рефлексы, те навыки, которые мы хотим привить ученику» [2, с. 553]. Тем самым Л. Б. Дмитриев указывает нам особую важность психомоторных навыков певца в процессе профессионального роста. Невозможно качественное исполнение музыкального материала без предварительной подготовки к нему. Подготовка выражается во внутреннем сосредоточении солиста на содержании музыкального произведения, а также на мобилизации мышечной системы. Важно для качественного исполнения и развития психомоторных способностей и положение головы певца. Во-первых, голова солиста должна двигаться в соответствии с выполняемой исполнительской задачей, положение головы должно быть эстетично – взгляд исполнителя на сцене устремлен в зал. Лицевая мускулатура должна быть спокойна, обеспечивая отсутствие напряжения при пении.

Музыкальная память – следующий необходимый компонент для успешного вокалиста. Быстрота запоминания музыкального материала особенно важна людям, занимающимся пением: это дает возможность чисто интонировать уже выученную песню, а также свободно выражать художественный смысл музыкального и литературного текста. Тембровая окраска голоса имеет большое значение для профессионального певца. По мнению Г. П. Стуловой, «с точки зрения вокальной методики регистровое звучание голоса зависит от ряда факторов: тесситуры, силы звука, вида атаки и способа звуковедения, типа гласной и способа артикуляции, а также эмоционального настроения, связанного с художественным образом исполняемого произведения» [5, с. 140]. Таким образом, важно отметить, что музыкальные способности активно формируются не только в процессе обучения, но и в практической деятельности вокалиста. В ходе постоянных профессиональных занятий вокалом развиваются ладовое чувство, музыкально-ритмическое, музыкально-слуховое представление, музыкальная память, психомоторные способности. Правильно выбранный репертуар, который должен соответствовать возрасту, вокальным данным и характеру исполнителя имеет также колоссальное значение. Вокалисту необходимо донести до слушателя высокохудожественный образ, именно это является главной целью выступления.

Таким образом, можно заключить, что правильное профессиональное оформление певческого голоса является результатом специальной подготовки. В процессе постановки певческого голоса в современном понимании сценическо-концертного стиля голос певца должен развивать такие вокальные качества, как: звучность, металличность, полет

звука, навыки округлости, бархатистости звучания, силы, ровности и текучести. Такой певческий голос, в котором присутствуют все вышеперечисленные компоненты, можно назвать правильно поставленным.

Если рассматривать с точки зрения физиологии, то профессиональное вокальное звучание голоса есть результат правильно найденного характера голосового аппарата, т. е. нахождения определенных певческих двигательных стереотипов. Таким образом, постоянное и последовательное сохранение такой работы придает устойчивость всем звуковым качествам, характеризующим правильно поставленный певческий голос.

Для того чтобы начать петь произведения, и даже упражнения, нужно думать о звуке, о той фразе, которую исполнитель желает получить в итоге, т.е. нужно иметь в уме цельный звуковой образ. Такое изображение — пример и окончательный результат для сравнения, который певец хотел бы получить после воспроизведения. По этому подобию и производится вся координация системы движений, поэтому оно называется регулировочным образом. Звуковой образ вызывает соответствующее представление о том, какими движениями можно добиться подобного звука и как его можно воспроизвести. Отсюда следует, что двигательный опыт еще один важный навык профессионального вокалиста.

В выступлениях опытного певца звук всегда формируется не только в звуковой и моторной форме, но и затрагивает зрительные и резонаторные представления. На основании всего этого мозг выдает двигательный импульс от центра к периферии, к мышцам, и певец, основываясь на нем, может воспроизвести задуманный звук. Оценка результата включает целую систему, которая начинается со слухового анализа, посылая информацию в обратном направлении, т. е. в мозг. Это, так называемая, обратная связь. Сравнение полученного результата с предполагаемым производится на основе анализа и синтеза информации, полученной с помощью обратных связей. При наличии противоречий, когда результат попытки не совпадает с задуманным образом, то в движении вносится коррекция, ненужные движения отсекаются и вводятся новые, делая новую попытку воспроизведения звука. Такие попытки предпринимаются до тех пор, пока не будут устранены разногласия и акустический результат не совпадет со звуковым образом. После того как эти взаимодействия успешно отработаны, движение начинает осуществляться автоматически, а необходимый звук возникает рефлекторно. В процессе обучения вокалиста необходимо сформировать определенный набор таких, автоматизмов, которые позволят сосредоточить сознание на формировании художественного образа. Для того, чтобы быть профессиональным певцом, нужно развивать бесконечное количество таких моторных вокальных навыков.

Важную роль в овладении правильным звукообразованием играет работа над отдельными мо-

ментами певческого акта. Это происходит при отработке отдельных мышечных приемов, вздохе, открывании рта, зевании и положении языка. Все эти отдельно отработанные нюансы должны сочетаться в единой координации движений. Это части одного и того же общего навыка.

Освоение вокальных навыков сопряжено с долгой и кропотливой работой по «воспитанию» своего голоса. Как мы выяснили, это только кажется, что пение – это легкая вещь и достаточно простая. За прекрасным звучанием голоса профессионального вокалиста стоит каждодневный и непростой физический труд. Труд по овладению, наверное, самым сложным музыкальным инструментом – голосовым аппаратом человека. Как и любой исполнитель, певец должен досконально изучить устройство и принцип работы своего инструмента, должен стать обладателем целого ряда нелегких, но очень необходимых вокальных навыков.

Литература

1. Вознесенская М. С. Вокальное искусство. - Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет, 2021. – 304 с.
2. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 1968. – 675 с.
3. Морозов В. П. Тайны вокальной речи / В. П. Морозов. – М.: Наука, 1967. – 204 с.
4. Органов П.А. Певческий голос и методика его постановки. – Москва; Ленинград.: Музгиз, 1951. –168 с.
5. Стулова, Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – М.: Прометей, 1992. – 269 с.
6. Улейская, Н. В. Роль вокальных упражнений в приобретении и развитии вокальных навыков: учебно-методическое пособие. - Санкт-Петербург: СПбГИК, 2022. -39 с.
7. Чесноков П.Г. «Хор и Управление им. Пособие для хоровых дирижеров. - Изд.3-е.М.: Государственное музыкальное издательство, 1961. -. 240с.