

ТЕХНОЛОГИЯ МАСТЕРСТВА

УДК 78.024

doi: 10.17223/26188929/9/8

Татьяна Ершукова

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ВОКАЛИСТА АКАДЕМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В КОНСЕРВАТОРИИ

В статье излагается принцип комплексного подхода к обучению вокалиста в консерватории. Подчёркивается необходимость ознакомления студента с обучением Фёдора Ивановича Шаляпина и методическими принципами его педагога, а также с процессом обучения в Центре Галины Вишневской. Делаются выводы о значении не только технических навыков, которым часто уделяют основное внимание студенты консерваторий; не меньшее, как утверждается в статье, значение имеют эмоциональная и стилистическая стороны понимания исполняемого произведения.

Ключевые слова: консерватория, студент, пение, комплексное развитие.

С началом XXI в. в российском образовании происходит множество изменений. На всех уровнях обучения – от дошкольного до вузов – вводятся новые образовательные стандарты. Эти изменения коснулись и всех музыкальных учебных заведений, в том числе и консерваторий. Изменения стандартов продолжают уже около десяти лет, и одним из последних был утвержден ФГОС для магистратуры по направлению подготовки «Академический вокал» [8].

Введение новых нормативных документов отражает общую тенденцию, наступившую на рубеже 2000-х гг. Изменилась политическая, общекультурная ситуация, социальный контекст, что неминуемо повлекло за собой необходимость в пересмотре подхода к обучению вокалистов в консерватории.

Несомненно, в отечественном музыкальном образовании заложены прочные традиции обучения академических вокалистов, которые давали и дают очень хорошие результаты. Однако за послед-

ние 20–30 лет было проведено множество исследований, особенно в области музыкальной психологии и психологии творчества. В работах И.В. Петрушина [5], Б.М. Теплова [7], М.Г. Арановского [1, 6] представлены интересные факты о специфике музыкального мышления слушателя и исполнителя, а также описан характер аналитического мышления музыканта и приведена структура музыкальных способностей. Все это позволяет по-новому взглянуть на учебный процесс формирования вокалиста в консерватории. Совершенно очевидно, что сегодня необходимо менять методы и формы преподавания вокала таким образом, чтобы они способствовали комплексному музыкальному развитию.

Главной отправной точкой для педагога-вокалиста должно стать точное представление о том, что музыка является искусством звука. Еще Б.В. Асафьев называл ее искусством интонируемого смысла [2]. При исполнении вокальных произведений посредством передачи звука профессиональным голосовым аппаратом исполнитель создает новые художественные смыслы. В них одновременно проявляется *слуховая сторона* его музыкального мышления (умение слышать и точно воспроизводить высоту звука, управлять ритмом, темпом, динамикой и др.), *двигательная природа* (термин И.В. Петрушина [5], понимаемый как комплекс движений и мышечных реакций, которые необходимы для воспроизведения звука на инструменте или голосом) и *интеллектуальная составляющая* (умение конструировать интерпретацию, создавать новый художественный образ). Воспитывая и обучая вокалиста в консерватории, необходимо не только развивать его узкопрофессиональные навыки, но и формировать у него различные умения, которые помогут ему в будущей исполнительской деятельности. Это определило **комплексный подход** к обучению вокалиста в вузе, который стал предметом рассмотрения в настоящей статье.

Достаточно долгое время в занятиях по вокалу на первое место ставилась постановка голоса, работа над дыханием и артикуляцией, над техническими составляющими исполнительского мастерства певца. Действительно, от постановки голоса зависит очень многое, ведь голос с некрасивым тембром, неровным диапазоном и снятый с дыхания не может исполнить художественное произведение так, чтобы доставить удовольствие слушателю.

Однако уже в процессе постановки голоса, даже в распевках, необходимо уделять внимание характеру музыки. Именно это позволит развивать музыкальное мышление будущего исполнителя, устанавливать взаимосвязи между особенностью взятия того или иного звука и художественным образом.

Этот аспект подчеркивает Л.Б. Дмитриев в работе «Основы вокальной методики», приводя в качестве примера воспоминания Федора Ивановича Шаляпина о своем учителе Д. Усатове. Знаменитый бас вспоминает, как ему с первых шагов его наставник не только прививал навыки правильного голосообразования, но и «сразу внушил необходимость обрисовки звуком характера персонажа» [4, с. 51].

В истории исполнительского вокального искусства Федор Шаляпин остался одной из легенд, он завораживал своих слушателей не только звучанием голоса, но и мастерским, художественно совершенным, артистичным исполнением. Его опыт для современных вокалистов бесценен, также как и те приемы, которые использовал его педагог. Эти воспоминания помогут современному учителю вокала по-иному взглянуть на процесс обучения, и постараться совмещать работу над конкретными техническими приемами с определенными художественными задачами.

Будет преувеличением сказать, что комплексное воспитание вокалиста стало достижением методики XXI в. Лучшие вокальные школы России XX в. были ориентированы на комплексное воспитание певца. Приведем в качестве примера школу Галины Павловны Вишневской, которая в своей педагогической работе уделяла особое значение тому, чтобы уже на начальном этапе работы над музыкальным сочинением вокалист стремился объединить все технические возможности своего вокального аппарата и художественную задачу. Такой педагогический подход напрямую связан с успешным опытом концертной деятельности. Большое значение в исполнении она уделяла смысловой задаче интерпретации, и гораздо меньше говорила в своей автобиографии о технических приемах вокалиста [3].

Однако на сегодняшний день нужно констатировать тот факт, что стремление участвовать и побеждать в различных конкурсах иногда играет отрицательную роль в процессе обучения и формирования певца. Желание вокалиста стать лауреатом на престижном

конкурсе требует от него подготовки сложной в техническом отношении программы, которая должна быть детально отработана. В процессе работы над произведениями особое внимание уделяется работе над звуком, тембром, дыханием, сложным виртуозным элементам – трелям, фиоритурам и др. В этой ситуации художественное содержание произведения зачастую отступает на второй план.

Кроме того, в своей практике я замечаяю, что определенный элемент соревновательности, который присутствует между студентами-вокалистами в консерватории, основан на тех или иных аспектах их технического мастерства. К сожалению, они не соревнуются в том, кто сможет сделать наиболее стилистически верную, и в то же время оригинальную интерпретацию романса П.И. Чайковского. Студенты могут гордиться широтой диапазона, другими возможностями своего голоса. Эта ситуация показательна в контексте темы статьи и говорит прежде всего о том, что общая тенденция в профессиональном вокальном образовании (как в среднем звене, так и в высшем) – акцентировать голосовые возможности певца, его технику. Как уже было сказано выше, в лучших традициях отечественного образования и в исследованиях по музыкальной психологии подчеркивается важность слухового, общехудожественного, интеллектуального развития будущего исполнителя. На это нужно обращать внимание с первых шагов, а в консерватории это должно стать основой методики работы на уроках вокала.

Поговорим о том, какие приемы можно использовать для комплексного воспитания вокалиста в консерватории.

Важную роль играет воспитание музыкально-эстетического кругозора певца. Несомненно, каждый педагог вузовского уровня на уроках вокала иногда проводит беседу с вокалистом об исполнителях, композиторах, музыкальных стилях. На наш взгляд, это необходимо не только делать регулярно, но и выстроить в определенную педагогическую систему. Например, в течение первого курса студенты должны получить общее представление о стилях зарубежной музыки, выдающихся мировых певцах XX в. На втором курсе получить представление о вокальном искусстве России и отечественных певцах. На третьем курсе поговорить о выдающихся вокалистах XXI в., российских и зарубежных, посетить не менее четырех концертов или мастер-классов вокалистов отечественных и зарубежных. На четвертом курсе на основе полученных знаний

можно формировать у будущего вокалиста представление о различных национальных манерах, о вокальных школах, об аутентичных исполнителях старинной музыки и т.п. Подобное планирование поможет педагогу избежать отрывочных сведений об исполнителях, которыми обладают многие выпускники. Целенаправленная работа поможет не только сформировать кругозор, но и существенно расширить интеллектуальный потенциал певца, его профессиональную компетентность, развить музыкальную память.

Процесс усвоения новых знаний необходимо контролировать, ведь эстетический вкус находится на стадии формирования, и педагог вокала должен обязательно на него влиять. Достаточно небольшой беседы из двух-трех вопросов, которая не займет на занятии много времени и даст общее представление о том, как воспринял студент новую информацию. Важно то, что студент будет понимать заинтересованность педагога, а также поймет, что это является необходимым элементом профессионального становления вокалиста.

Необходимый элемент комплексного воспитания вокалиста связан с формированием у него полноценных знаний о строении голосового аппарата, о его сбережении, о достоинствах и недостатках собственного голоса. На этой рациональной основе будет строиться будущая педагогическая работа вокалиста, если он посвятит свою жизнь преподаванию вокала. Это также поможет певцу в преодолении тех трудностей, с которыми он сталкивается в своей исполнительской деятельности.

Слуховое развитие вокалиста проходит по различным направлениям. Это и контроль над точной интонацией, и пение в ансамбле, и знакомство с новыми произведениями посредством чтения с листа. Профессиональный слух вокалиста развивается при восприятии музыки в чужом исполнении, как на концерте или оперном спектакле, так и в записи. Анализируя различные варианты исполнения одного и того же произведения под руководством педагога, вокалист учится обращать внимание на различные детали интерпретации. Здесь соединяются его знания о стилистике произведения и музыкальный слух.

Для комплексного формирования вокалиста важную роль играет подбор программы. Отечественная школа вокала имеет самую широкую стилевую направленность, и поэтому студент за период обу-

чения должен освоить программу в разных стилях. При этом он должен не только технически ее проработать, но и осмыслить, изучить данную стилистику. Именно такой подход обучения исполнителя в консерватории станет основой для формирования яркого интерпретатора, способного к самостоятельной концертной или музыкально-театральной деятельности.

Использованные источники

1. Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика // Проблемы музыкального мышления : сб. ст. М. : Музыка, 1974. С. 57–71.
2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л. : Музыка, 1971. Кн. 1, 2. 376 с.
3. Вишневецкая Г.П. Галина. История жизни. Чимкент : МП «Аурика», 1993. 576 с
4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. 3-е изд. М. : Музыка, 2007. 368 с.
5. Петрушин И.В. Музыкальная психология. М. : Академический проспект, 2006. 400 с.
6. Проблемы музыкального мышления : сб. ст. / сост. М.Г. Арановский. М. : Музыка, 1974. 336 с.
7. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М.-Л. : АПН РСФСР, 1947. 355 с.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – магистратура по направлению подготовки 53.02.02 Вокальное искусство. URL: chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/530402_M_3_15092017.pdf

Tatyana Ershukova

COMPLEX DEVELOPMENT OF AN OPERA SINGER IN THE CONSERVATOIRE

Musical almanac of Tomsk State University, 2020, no. 9, pp. 87–93. doi: 10.17223/26188929/9/8

The article outlines the principle of an integrated approach to the training of a vocalist at the conservatory. The necessity of familiarizing the student with the training of Fyodor Ivanovich Chaliapin and the methodological principles of his teacher, as well as with the learning process at the Galina Vishnevskaya Center, is emphasized. Conclusions are drawn about the importance of not only technical skills, which are often given the main attention by students of conservatories; no less, as stated in the article, the emotional and stylistic aspects of understanding the performed work are of importance. The vocalist's auditory development takes place in various directions. This includes controlling the exact intonation, singing in an en-

semble, and getting to know new works through reading with a Fox. A vocalist's professional hearing develops when listening to music performed by someone else, both at a concert or Opera performance, and in a recording. By analyzing different versions of the same work under the guidance of a teacher, the vocalist learns to pay attention to various details of interpretation. This combines his knowledge of the style of the work and his musical ear.

The selection of a program plays an important role in the complex formation of a vocalist. The national vocal school has the broadest style orientation, and therefore the student must master the program in different styles during the period of study. At the same time, he must not only work it out technically, but also understand and study this style. This approach to teaching performers at the Conservatory will be the basis for the formation of a bright interpreter capable of independent concert or musical theater activities.

Key words: conservatory, student, singing, integrated development.

The used sources

1. Aranovsky M.G. Thinking, language, semantics // Problems of musical thinking: Sat. Art. M.: Music, 1974. S. 57–71.
2. Asafiev B.V. Musical form as a process. Prince 1, 2. L.: Music, 1971. 376 s.
3. Vishnevskaya G.P. Galina. The history of life. Chimkent: MP Aurika, 1993. 576 s
4. Dmitriev LB Basics of vocal technique. 3rd ed. M.: Music, 2007. 368 s.
5. Petrushin I.V. Musical Psychology. M.: Academic Avenue, 2006. 400 p.
6. Problems of musical thinking: Sat. Art. / comp. M.G. Aranovsky. M.: Music, 1974. 336 s.
7. Teplov B.M. Psychology of musical ability. M.-L. : APN RSFSR, 1947. 355 s.
8. The federal state educational standard of higher education - master's program in the direction of preparation 53.02.02 Vocal art. URL: chrome-extension: // oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm / http: //fgosvo.ru/uploadfiles/ FGOS% 20 VO% 203 ++ / Mag / 530402_M_3_15092017.pdf