

© А.В. Трофимов, Л.А. Рапацкая

Научная статья
УДК 372.8:784

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСА XX ВЕКА

А.В. Трофимов, Л.А. Рапацкая

Трофимов Андрей Владимирович,
магистр педагогического образования,
Московский педагогический государственный
университет, Москва, Россия.
tav_adm74@mail

Рапацкая Людмила Александровна,
доктор педагогических наук, профессор
кафедры методологии и технологий
педагогике музыкального образования,
Московский педагогический государственный
университет; Заслуженный работник Высшей
школы Российской Федерации, Москва,
Россия.
la.rapackaya@mpgu.su

Аннотация. *Вокальное искусство требует от певца и преподавателя вокала высокого профессионального мастерства. Кроме мощного, наполненного разными красками голоса, нужна изощренная техника, верное понимание музыкальной формы произведения, эстетический вкус и способность раскрыть все эти качества непосредственно в сценическом исполнении. В процессе профессионального обучения певцов важная роль отводится формированию вокальных навыков. Формирование вокального таланта и его функционирование до сих пор продолжают оставаться во многом неразгаданной областью музыкальной педагогики. Голосовые возможности, остаются скрытыми от прямого наблюдения, их нельзя отрегулировать или настроить так же легко, как другие музыкальные инструменты. Одним из важных показателей конкурентоспособности исполнителя является также вокально-речевая подготовка, которая прежде всего проявляется в исполнении вокальных сочинений на языке оригинала, что обуславливает необходимость соответствующей подготовки. А от преподавателя требуется умение передать свои знания и умения обучающимся. Данная статья посвящена вопросам значения отечественных вокальных методик постановки голоса в XX веке. Автором рассмотрены отечественные вокальные методики известных вокальных педагогов XX века, таких как: В.М. Луканин, Л.Б. Дмитриев, В.П. Морозов. Сделана попытка анализа педагогических приемов и научных достижений, позволяющие вокальному педагогу и ученику найти наиболее удобный и кратчайший путь, в формировании профессионального певческого голоса.*

Ключевые слова: *отечественные вокальные методики, вокальный педагог, научные достижения, В.М. Луканин, Л.Б. Дмитриев, В.П. Морозов.*

Библиографическая ссылка: *Трофимов А.В., Рапацкая Л.А. Отечественные вокальные методики постановки голоса XX века // ЦИТИСЭ. 2024. № 2. С. 527-534.*

Research Full Article

UDC 372.8:784

DOMESTIC VOCAL TECHNIQUES OF VOICE TRAINING IN THE 20TH CENTURY

A.V. Trofimov, L.A. Rapatskaya

Andrey V. Trofimov,

Master of Pedagogical Education, Moscow Pedagogical State University, Moscow. Russian Federation.

tav_adm74@mail.ru

Lyudmila A. Rapatskaya,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Methodology and Technology of Pedagogy of Music Education, Moscow Pedagogical State University, Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation. la.rapackaya@mpgu.su

Abstract. *Vocal art requires high professional skills from the singer and vocal teacher. In addition to a powerful voice filled with different colors, a sophisticated technique, a correct understanding of the musical form of the work, aesthetic taste and the ability to reveal all these qualities directly in the stage performance are needed. In the process of professional training of singers, an important role is given to the formation of vocal skills. The formation of vocal talent and its functioning still remain a largely unsolved area of musical pedagogy. Voice capabilities remain hidden from direct observation, they cannot be adjusted or tuned as easily as other musical instruments. One of the important indicators of the performer's competitiveness is also vocal and speech training, which is primarily manifested in the performance of vocal compositions in the original language, which necessitates appropriate training. And the teacher is required to be able to convey his knowledge and skills to students. This article is devoted to the importance of domestic vocal methods of voice training in the twentieth century. The author examined domestic vocal methods of famous vocal teachers of the twentieth century, such as: V.M. Lukanin, L.B. Dmitriev, V.P. Morozov. An attempt was made to analyze pedagogical methods and scientific achievements that allow a vocal teacher and student to find the most convenient and shortest path in the formation of a professional singing voice.*

Keywords: *Russian vocal techniques, vocal teacher, scientific achievements, V.M. Lukanin, L.B. Dmitriev, V.P. Morozov.*

For citation: *Trofimov A.V., Rapatskaya L.A. Domestic vocal techniques of voice training in the 20th century. CITISE, 2024, no. 2, pp. 527-534.*

Метод - в переводе с греческого означает исследование, способ достижение целей. В педагогике это способы взаимосвязанной деятельности учителя и учеников, направленные на решение комплекса задач учебного процесса. Прогресса не может быть, если не происходит передача знаний и опыта от старшего поколения к младшему. Живое слово педагога, демонстрация ученику собственного технического приема – ничто иное не может заменить это.

Рассматривая вокальные методики XX века, надо понимать, как развивалась вокальное искусство Руси. В основе русской вокальной культуры лежит протяжная песня.

Академик Б.Ф. Асафьев, не без оснований считает русскую протяжную песню «одним из высших этапов мировой мелодической культуры, ибо в ней мелодическое дыхание управляет интонацией глубоких, душевных помыслов на несколько веков вперед сохранила силу воздействия. Ведь почти каждый отдельный звук протяжной песни облюбовывается, осязается. «Вы не можете не чувствовать, что в звуке сосредотачивается душа. Как бы не анализировать и не удивляться ее красоте самое жизненное в ней - правдивость чувств» [1].

Широта и протяжность русской песни требовали от певца большого исполнительского мастерства. Сложные кружева мелодий никогда не повторялись, каждый певец приносил в исполнение собственную индивидуальность. Память народа бережно хранила на протяжении столетий многие прекрасные, древние песни [9].

Устная форма была основным способом передачи музыкальных традиций другим поколениям.

В результате строится следующая последовательность педагогических приемов фольклорной направленности:

1. Этап – вслушивание;
2. Этап – подлаживание;
3. Этап - самостоятельное музицирование.

Эти приемы народной направленности в своей педагогической практике будет широко использовать В. Луканин [3].

С принятием православия, которое пришло к нам из Византии, первичным двигателем к рождению профессионального певческого искусства на Руси стал приход богослужебной музыки.

По мнению Л.А. Рапацкой, «собственно история русского искусства открывается с Крещения Руси, с ее включенности в поток мировой христианской цивилизации» [5; 6].

С появлением вокальных методик М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Варламова русская вокальная школа приобрела свои характерные черты, которые существенно отличались от западных методик, в которых был задействован полный голосовой диапазон.

В лице Глинки, Варламова, Даргомыжского, Ломакина была сформирована отечественная вокально-педагогическая система, ставшая основой для обучения сольному пению в СССР.

В начале XX века происходит активное развитие науки, особенно в таких областях как физика, акустика, биология, физиология и передовые вокальные педагоги считают необходимым соединить практических наработок с наукой для более качественного развития голоса [8; 13; 14; 15].

Появляется большое количество научной литературы в области вокального искусства: К.М. Мазурин «Методология пения», В.А. Багадурова «Очерки по истории вокальной методологии» А.М. Вербов «Техника постановки голоса», А.А. Аспелунд «Развитие певца и его голоса», И.П. Назаренко «Искусство пения» и др.

Со временем русская вокальная школа этап за этапом становится автономным направлением в мировом музыкальной культуре. Практическая вокальная педагогика и научные исследования по постановке голоса находились в тесном контакте друг с другом [7; 12].

Разработанные научные вокальные принципы, органично внедряли в свои педагогические наработки выдающиеся вокальные педагоги. [10;11]. Более подробно остановимся на описании некоторых из них:

1. Низкое диафрагмальное дыхание;
2. Желательно, чтобы гортань занимала пониженное положение;
3. Начинать пение можно как твердой, так и с мягкой атаки;
4. Голос формируется в два регистра;
5. Сглаживание регистров при постепенном движении голоса наверх в большей степени использовать головное резонирование и прикрытия звука;
6. Опора голоса на дыхание.

Певец В.М. Луканин (бас-баритон), выдающийся вокальный педагог, воспитавший целую плеяду прекрасных оперных певцов, профессор Московской консерватории. Во многом его педагогические приемы перекликается с педагогическими принципами М.И. Глинки.

В педагогические приемы В. Луканина, это своеобразное сочетание вокально-педагогических приемов, которые использовали в своей практике итальянские, французские, немецкие, русские представители этого искусства: К. Эверарди, У. Мазетти, М. Глинка, и др.

- легкость в звукоизвлечении;
- пение на дыхании;
- высокая певческая форманта;
- индивидуальность каждого ученика.

Следуя заветам М.И. Глинки, в своей педагогической практике В.М. Луканин использовал в «концентрический метод» обучения, стараясь, чтобы певец научился формировать звук, находить певческий тон, индивидуальный тембра голоса, что является самым главным.

Важный образный прием, которым пользовался В.М. Луканин, объясняя певцам как нужно ощущать средний и верхние регистры, когда мы идем на верх с каждой нотой, звук должен быть острее и с большей фокусировкой по ощущению легче и более прозрачный, чем предыдущий.

Гортань. В вокале этот орган играет важную роль, положение гортани свободное или слегка пониженное.

Дыхание. Во время вдоха в гортани, должно чувствоваться, что продолжается процесс взятия дыхания. Это состояние помогает зафиксировать глотку в свободном, широком состоянии, и тем самым помогает удержать глотку от мышечного зажима. Диафрагма должна быть пластичной и не зажатой. Певец должен уметь петь переходные ноты, как в открытой, так и в прикрытой манере.

Взятое дыхание сохраняется и удерживается мышцами брюшного пресса, перед вдохом специально напрягать эти мышцы, так как это приведет к зажиму гортани и излишнему напряжению, вследствие чего появляется резкий, крикливый голос, не имеющий тембра. Умение использовать в пении мягкое небо (зевок) помогает образованию красивого звука. Поднятию мягкого неба помогает взятое через нос дыхание.

Состояние языка при пении спокойное, язык слегка касается кончиком нижних зубов. Как мы знаем дыхание – основа пения, на самом деле это общая работа всех элементов звукообразования: дыхание, голосовые связки, грудные, головные, носоглоточные резонаторы, ротовая полость должны обязательно хорошо выполнять свою функцию голосовые связки, нормально смыкаться и

размыкаться, не следует брать много лишнего воздуха, тем самым перегружать дыхания. При пении должно быть такое ощущение, что звук упирается в определенную точку.

Нахождению «высокой позиции» или «маски» помогут упражнения на слог *ма-ми-мо-ми-ма, миа-миа-миа-ма, ниа-ниа-ниа-на, наи-наи-наи-на, нао-нао-нао-на, ма-а-ма, на-а-на и т.п.*

Собственные ощущения в пении, наряду с работой вокального слуха, являются важным фактором контроля над своей певческой работой. Педагог должен обращать внимание ученика на эти ощущения и стараться, чтобы ученик их запомнил.

Особый интерес в вокальной педагогике XX века, вызывает методика В.М. Морозова, певца, педагога, доктора биологических наук, автора методики «Резонансная теория пения» [4].

В процессе формирования вокальной педагогики, основным постулатом для обучения вокалу стали два тезиса – резонанс и дыхание. Нынешние педагоги по вокалу не совсем правильно трактуют понятие «высокая позиция», «певческая маска», говоря о том, что голос надо направлять в область гайморовых пазух.

Направляя звук в лобные части лица, певец может убрать излишнее напряжение с голосового аппарата.

Проведя огромное число исследований, изучал разные техники пения работая в прямом контакте со студентами, педагогами, а также тесное общение с оперными певцами. Особенность метода состоит в активной работе резонаторов, гортани и дыхания. Выявлено, что «диафрагмальное дыхание» (абдоминальное, низкое, грудобрюшное) это самый правильный тип дыхания, подходящее для обучения вокалистов, такой тип дыхания полноценно задействует все части человеческого тела, настраивая на правильную работу мышц гортани. Резонансная теория пения возникла из певческой практики профессиональных оперных певцов. Выдающиеся оперные певцы и опытные вокальные педагоги, использовали три важнейшие части певческого процесса – дыхание, резонаторы и работу гортани.

Резонанс – может быть, как полезным, так и приносить вред. Любая пустая емкость может акустически резонировать и производить звук определённой частоты. Воздух – это основа акустического резонанса. Выдающийся певец и вокальный педагог Лаури-Вольпи утверждал, что главное в правильном звукообразовании — это «звуковое эхо». В переводе слово «*резонанс*» – это «*отголосок*». В природе резонируют все твердые, мягкие и даже газообразные тела. Резонаторы в вокале нужны для того, чтобы донести энергию голоса до слушателя, используя верхние резонаторы происходит ощущение «близкого звука», а также полноты, свободы голосового аппарата.

Генерирующая возможность голосовых резонаторов формирует силу певческого голоса, в речи вокалиста его тембре, при более плотном смыкании связок изменяется сила голоса. Гласные буквы усиливают резонаторные функции ротовой полости.

Певческая функция резонаторов- состоит в выработке разной фонетической высоты гласных и помогает формировать гласные буквы в одном месте, что помогает выработке ровного звучания голоса.

Активизирующая функция резонаторов — это та вибрация, которая положительным образом помогает работе гортани, голосовым связкам, увеличивая тонус мышц, происходит своего рода самомассаж голосового аппарата.

Эстетическая функция резонаторов- состоит в том, чтобы окрасить голос приятной тембровой краской и снять с голоса дополнительную нагрузку. Грамотное владение резонаторами не дает воздуху делать резких толчков, собирает струю воздуха в мягкие звуковые колебания.

Не включив в работу при пении нижние резонаторы (низкую певческую форманту) в голосе будет отсутствовать мягкость, бархатистость, объем.

Отсутствие баланса между верхними и нижними отделами голосообразования ведет к искажению эстетических качеств голоса. Поэтому при настройке голоса нужно добиваться баланса между грудным и головным

До появления теории резонансного пения считалось, что колебание голосовых связок происходит за счет струи воздуха, идущего через них. В резонансной теории пения, звуковая волна это и есть дыхание. Крайне необходимо использовать в пении дыхательную систему в качестве резонатора. Дыхание в вокале — это резонирующий поток звуковых волн. В работе голосового аппарата должен присутствовать объединяющий фактор работы гортани, резонаторов, дыхания. Резонаторы помогают сформировать в голосе красивый певческий тембр, устойчивое певческое вибрато, звонкость и т.д.

Хрестоматийным пособием в области вокальной педагогики является книга Л.В. Дмитриева «Основы вокальной методики», благодаря которой певцы и вокальные педагоги впервые смогли получить научное обоснование процесса голосообразования. В этой книге Дмитриев пишет о том, что теория, должна подкрепляться практикой.

У вокального педагога и начинающего вокалиста, помимо практических знаний, должны быть знания теоретические, благодаря этому комплексу знаний идя разными путями можно достичь единой цели и сократить разрыв между теми знаниями и умениями, которые применяют вокальные педагоги в своей практической работе и то, что известно науке о голосе.

Автор подробнейшим образом разбирает строение и функции голосового аппарата. Вокальным педагогам Дмитриев предлагает заниматься по классической вокальной методике, начиная распевку (настройку) голоса в среднем участке диапазона. Внимательнейшим образом следить, чтобы сохранялся естественный тембр звучания голоса на всем участке диапазона, звучание голоса должно быть певучим, ровным не переходящим на крик.

С каждым голосом нужно работать индивидуально. Обязательно должна быть совместная работа педагога и ученика. Удобство, красота тембра, выровненность голоса — это основа правильного пения.

Национальная школа пения создается из эмоционального состояния нации, ее основ, ее музыкальной культуры и ее исторического развития.

Методики постановки голоса, педагогический подход в постановке голоса, могут отличаться друг от друга, но каждая из них основывается на общих законах. Надо стараться и научиться слушать себя, как внутренне, так и внешне и ухом, и телом. Голос человека живой музыкальный инструмент и к нему надо относиться с особой теплотой и вниманием. Как бы благодатно не наградила природа вокальным талантом, без хорошей вокальной школы не будет хорошего исполнителя. Особенно на начальном этапе обучения необходимо закрепить вокальные навыки, прежде чем переходить на сложные вокальные произведения. Эти навыки можно нарабатывать, занимаясь вокализациями, упражнениями. Подборка репертуара очень важная составляющая учебного процесса, надо достаточно внимательно подходить к подбору репертуара, учитывая индивидуальные особенности организма. Также очень важны регулярные занятия для тренировки вокальных мышц.

Таким образом, мы считаем возможным сделать следующий вывод: вопросы развития вокальной педагогики для отечественного музыкального образования всегда были и остаются актуальными, ибо наш современник, желающий заниматься постановкой голоса, «сталкивается с рядом трудностей, и задача вокальных педагогов добиваться, чтобы пришедший ученик хорошо запел, а в лучшем случае стал профессиональным певцом или певицей». ... следует помнить, «что все мы обречены на успех при упорной работе по самосовершенствованию» [2].

Список литературы:

1. Асафьев Б.В. Избранные труды, т.1. Избранные работы о М.И. Глинке. - М.: Издательство Академии наук СССР, 1952. - 400 с.
2. Дмитриев Л.В. Основы вокальной методики / Л.В. Дмитриев. - М.: Музыка, 1968. - 675 с.
3. Луканин В.М. Обучение и воспитание молодого певца / Составитель и редактор Е.Е. Нестеренко. - Л.: Музыка, 1977. - 88 с.

4. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники., - М.: Московская консерватория\$ Институт психологии РАН, 2008. - 592 с. ISBN 978-5-89598-218-1
5. Рапацкая Л.А. Духовный анализ музыки в контексте педагогики музыкального образования: теория и практика // Музыкальное искусство и образование. 2022. Т. 10, № 1. С. 9-24. URL: <https://www.elibrary.ru/asafj>
6. Рапацкая Л.А. Культурологический подход в музыкальном образовании: история и перспективы развития // Ценности и смыслы. 2016. № S6. С. 6-14. URL: <https://www.elibrary.ru/xrpmx>
7. Смирнова Д.Д. Музыкально-педагогические принципы русской вокальной школы и развитие теории вокального искусства в России // Научная палитра. 2020. № 2 (28). С. 36. URL: <https://www.elibrary.ru/uyddgo>
8. Малашенко Е.П. Вокально-речевая подготовка певца в процессе обучения академическому вокалу // Музыкальное искусство и образование. 2023. Т. 11, № 2. С. 66-80. URL: <https://www.elibrary.ru/wojsps>
9. Архипенко С.В. Воспитание духовно-нравственной культуры в процессе занятий вокалом // Гуманитарное пространство. 2024. Т. 13, № 2. С. 50-55. URL: <https://elibrary.ru/fknjso>
10. Караблина С.И. О роли педагога в творческом становлении вокалиста. В сборнике: Образовательная парадигма современной творческой педагогики. Сборник статей. - Москва: Перспектива, 2022. - С. 99-103. URL: <https://elibrary.ru/qnlkaz>
11. Дядянова Е.А. Специфика применения индивидуально-личностного подхода в обучении академическому вокалу // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2022. Т. 21, № 4 (165). С. 104-110. DOI: [10.17922/2071-5323-2022-21-4-104-110](https://doi.org/10.17922/2071-5323-2022-21-4-104-110)
12. Мелихова В.Н. Русская вокальная школа: история и традиции // Образовательный форсайт. 2024. № 1 (21). С. 95-100. URL: <https://www.elibrary.ru/drmvjp>
13. Цзяхуй Е. Акустическое строение голосового аппарата в аспекте современного исполнительства // Научная палитра. 2019. № 2 (24). С. 35. URL: <https://www.elibrary.ru/lgaltd>
14. Васильев Ю.А. Резонансная техника речевого голоса и чувство импровизации // Театрон. Научный альманах Санкт-Петербургской академии театрального искусства. 2014. № 2 (14). С. 90-100. URL: <https://www.elibrary.ru/tfrjmr>
15. Пантелеева И.А. К проблеме терминологического анализа понятия "Вокальные навыки" / В сборнике: Дегтярёвские чтения: проблемы хорового воспитания и исполнительства. Сборник материалов IV Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции. - Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2019. - С. 170-174. URL: <https://www.elibrary.ru/clfmrk>

References:

1. Asafiev B.V. *Selected works, vol.1. Selected works about M.I. Glinka*. Moscow, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1952. 400 p. (In Russian).
2. Dmitriev L.B. *Fundamentals of vocal technique*. Moscow, Music Publ., 1968. 675 p. (In Russian).
3. Lukanin V.M. *Training and education of a young singer*. Leningrad, Music Publ., 1977. 88 p. (In Russian).
4. Morozov V.P. *The art of resonant singing. Fundamentals of resonance theory and technology*. Moscow, Moscow Conservatory, Institute of Psychology RAS Publ., 2008. 592 p. (In Russian). ISBN 978-5-89598-218-1
5. Rapatskaya L.A. *Spiritual analysis of music in the context of music education*

pedagogy: theory and practice. *Musical Art and Education*, 2022, vol. 10, no. 1, pp. 9-24. (In Russian). URL: <https://www.elibrary.ru/asasfj>

6. Rapatskaya L.A. Cultural approach to music education: history and development prospects. *Values and Meanings*, 2016, no. S6, pp. 6-14. (In Russian). URL: <https://www.elibrary.ru/xrpomx>

7. Smirnova D.D. Musical and pedagogical principles of the Russian vocal school and the development of the theory of vocal art in Russia. *Scientific Palette*, 2020, no. 2 (28), pp. 36. (In Russian). URL: <https://www.elibrary.ru/uyddgo>

8. Malashenko E.P. Vocal and speech training of a singer in the process of teaching academic vocals. *Musical Art and Education*, 2023, vol. 11, no. 2, pp. 66-80. (In Russian). URL: <https://www.elibrary.ru/wojsps>

9. Archipenko S.V. Education of spiritual and moral culture in the process of vocal lessons. *Humanitarian Space*, 2024, vol. 13, no. 2, pp. 50-55. (In Russian). URL: <https://elibrary.ru/fknjso>

10. Karablina S.I. *On the role of the teacher in the creative development of a vocalist*. Proc. Symp. "Educational paradigm of modern creative pedagogy. Digest of articles". Moscow, Perspective Publ., 2022. pp. 99-103. (In Russian). URL: <https://elibrary.ru/qnlkaz>

11. Dyadyanova E.A. Specifics of using an individual-personal approach in teaching academic vocals. *Scientific notes of the Russian State Social University*, 2022, vol. 21, no. 4 (165). pp. 104-110. (In Russian). DOI: [10.17922/2071-5323-2022-21-4-104-110](https://doi.org/10.17922/2071-5323-2022-21-4-104-110)

12. Melikhova V.N. Russian vocal school: history and traditions. *Educational foresight*, 2024, no. 1 (21). pp. 95-100. (In Russian). URL: <https://www.elibrary.ru/drmvjp>

13. Jiahui E. Acoustic structure of the vocal apparatus in the aspect of modern performance. *Scientific Palette*, 2019, no. 2 (24). pp. 35. (In Russian). URL: <https://www.elibrary.ru/lgaltd>

14. Vasiliev Yu.A. Resonance technique of the speech voice and the sense of improvisation. *Theatron. Scientific Almanac of the St. Petersburg Academy of Theater Arts*, 2014, no. 2 (14), pp. 90-100. (In Russian). URL: <https://www.elibrary.ru/tfrjmr>

15. Panteleeva I.A. *On the problem of terminological analysis of the concept "Vocal skills"*. Proc. Symp. "Degtyarev readings: problems of choral education and performance" Belgorod: Belgorod State Institute of Arts and Culture Publ., 2019. pp. 170-174. (In Russian). URL: <https://www.elibrary.ru/clfmrk>

Submitted: 30 May 2024

Accepted: 30 June 2024

Published: 30 June 2024