

УДК 372.878

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И СОБСТВЕННОГО СТИЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕНОРОВ

Чэн Пэньюй,

Аспирант, Кафедра музыкального воспитания и образования, Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
7060302557@qq.com

Аннотация

Статья посвящена актуальной проблеме – специфика педагогической работы с тенорами. Приводится классификация методов обучения певцов, в рамках которой они делятся на традиционные и инновационные. В первую группу включены дыхательные, дикционные и артикуляционные упражнения, направленные на правильную постановку голоса. Ко второй группе относятся авторские методики, при помощи которых возможно развить творческую индивидуальность певцов. В качестве примеров приводятся М. Кросс, К. Чендлер, К. Тэмплин и Ш. Портер.

Ключевые слова: тенор, вокальная педагогика, исполнительская индивидуальность, творческое мышление, стиль.

METHODS OF FORMING PERFORMING INDIVIDUALITY AND OWN STYLE WHEN TEACHING TENORS

Cheng Peng Yu,

Postgraduate studies, Department of Music Education and Education, Russian State Pedagogical
University named after A.I. Herzen
7060302557@qq.com

ABSTRACT

The article is devoted to an urgent problem – the specifics of pedagogical work with tenors. The article provides a classification of methods of teaching singers, in which they are divided into traditional and innovative. The first group includes breathing, diction, and articulation exercises aimed at correctly articulating the voice. The second group includes author's techniques, with the help of which it is possible to develop the creative individuality of singers. Examples include M. Cross, K. Chandler, K. Tamplin and S. Porter.

Keywords: tenor, vocal pedagogy, performing personality, creative thinking, style.

Введение

Голос тенора считается образцом наивысшего мастерства в исполнении сложных партий. К тому же, на его плечах лежит большая ответственность, которая кроется в умелой передаче композиторского замысла перед любопытными слушателями. Таковыми качествами обладают настоящие мастера своего дела: П. Доминго, Л. Паваротти и Й. Кауфман. Однако их популярность кроется не только в непревзойденной технической виртуозности, но и в сценическом образе. Представленные примеры лишь доказывают, как важно развивать собственную исполнительскую индивидуальность. В противном случае возникнет довольно неблагоприятная картина: будущие певцы имеют нестабильную самооценку, боятся выступать, не хотят общаться с аудиторией. Иногда у них появляются проблемы со здоровьем, в результате которых они утрачивают способность петь.

Цель исследования

Целью данной статьи является анализ методов, основанных на развитии творческого мышления, позволяющего сформировать исполнительскую индивидуальность теноров на разных этапах обучения вокалу.

Материалы и методы исследования

В качестве материалов исследования были выбраны тематические статьи, посвященные различным аспектам вокальной педагогики.

В рамках исследования были использованы определенные методы научного познания, такие как синтез и анализ литературы (при выявлении характерных черт традиционных и инновационных методов обучения) и описание (основные принципы методик М. Кросс, К. Чендлер, К. Тэмплин и Ш. Портер).

Результаты и их обсуждение

Цзяо Чунью делит существующие методы обучения теноров на два типа: традиционные и инновационные [5].

В рамках классического подхода большое внимание уделяется дыхательным техникам, как подмечает Ли Бонин. Необходимо внедрить упражнение поддержки, суть которой состоит в использовании других частей тела (например, мышц), связанных с работой легких и гортани, для достижения желаемых результатов^ улучшение тембра, способность петь длинные фразы и дольше удерживать ноты. Упражнения направлены на поддержку устойчивого тона за счет правильного сокращения мышц живота [2]. В таких случаях «верхние мышцы живота должны быть относительно расслаблены и вытянуты наружу, что касается нижних, то они должны быть сокращены или «подтянуты» внутрь» [3, с. 176]. Грудная клетка выдвинута вперед, но умеренно, чтобы не ограничивать подвижность диафрагмы. Голова занимает вертикальное положение с небольшим наклоном вниз. Важно избегать как запрокидывания головы, так и чрезмерного ее опускания. Лицо и шея должны быть максимально расслаблены, обеспечивая свободу голосового аппарата. При передаче эмоций необходимо сохранять естественность выражения, избегая лишнего напряжения. Эта судорожность может легко оказать негативное влияние на общее исполнение.

Помимо дыхательной гимнастики, большую роль в обучении пению играют не только правильная артикуляция, но и подготовка речевого аппарата, связанная с созданием качественной вокальной декламации.

В таких обстоятельствах перед исполнителем встает важная задача, которая состоит в том, чтобы выявить причину возникновения фонационных нарушений. Необходимо определить, в чем состоит суть проблемы – это естественные, неизлечимые дефекты (аномальная структура гортани) или плохая осанка, слишком резкие движения, влияющие на положение голосового аппарата. Преподаватели должны раскрыть правила гигиены голоса: высыпаться, не пить алкоголь, стараться выпить воды, если хочется прочистить

горло и др. Стресс также способствует появлению трудностей, связанных с голосовым аппаратом, таких как сухость во рту и излишнее дрожание голоса. По данной причине рекомендуется внедрить медитацию.

Приведем пример. Известный исполнитель, П. Доминго, который предлагает комплексный подход, охватывающий несколько аспектов: дыхание, работа с резонированием и артикуляция. Правильная техника дыхания, сочетающая брюшное и грудное, укрепляется упражнениями с различными комбинациями вдохов/выдохов (медленно/быстро). Для оптимального звучания важна работа с резонаторами: расслабленное и открытое горло, естественное опускание гортани при вдохе, координация полостей (голова, грудь, глотка) и контроль положения гортани/корня языка. Используются носовые согласные, фразы («имел в виду») для активации вибрации в нужных областях. Артикуляция развивается постепенно, от простых техник произношения к сложным. Благодаря постоянным тренировкам можно заложить прочную основу для того, чтобы тенор смог выразить себя.

Работа над гаммами – важная составляющая методики А. Бочелли, однако в этом процессе важна гигиена голоса, чтобы не перенапрячь голосовые связки. Далее, подбирается репертуар, соответствующий исполнительским качествам студентам. Предпочтение отдается более трудным произведениям, чтобы выявить слабые места студентов и способствовать их совершенствованию.

Считается, что преподаватели должны научить студентов адаптировать интонацию под эмоции и языковые особенности исполняемых произведений, а также персонализировать свой стиль пения посредством произношения. На это указывает Х. Каррерас, который считает, что особое внимание следует уделять использованию приемов вокального украшения во время обучения, например, глиссандо и вибрато. Это действительно важно, ибо каждый исполнитель передает слушателям эмоциональный опыт во время публичного выступления, даже если тема сложна.

Ко второй группе относятся методики, включающие в себя знания из других научных дисциплин, таких как психология, актерское дело и физиология. К таковым относится Мелисса Кросс, которая известна экстремальными методами скриминга, предназначенными для металла- и рок-исполнителей. Основная идея методики заключается в освобождении человеческого ума от негативных эмоций. Этого можно достичь при помощи простого упражнения – ритмичного чередования звонких и глухих согласных (п-б, ш-ж, ф-в). Важна отработка правильного положения челюсти при пении и при произнесении отдельных гласных. Цель состоит в том, чтобы расслабить челюсть и сохранить ее правильное положение даже во время мелодических и артикуляционных изменений. Вводится два термина: «большое» (рот и глаза широко открыты, брови приподняты) и «маленькое» лицо (мышцы лица в целом плотно сжаты). Подспорьем для каждого студента является его собственная ладонь, которая удерживает подбородок в том же положении. На текущий момент времени ее учениками являются вокалисты крупных музыкальных групп (например, «Slipknot», «Maroon 5»).

Другой известный представитель школы вокального искусства – Ким Чендлер. По ее мнению, учебный репертуар должен включать образцы современной музыки в зависимости от предпочтений студентов. Важным аспектом вокальной педагогики является работа с интонацией. Для этого она создала ряд упражнений на основе гамм, которые отличаются друг от друга. По ее мнению, разнообразие упражнений мотивирует студентов к обучению, в результате чего они более сосредоточены на их выполнении из-за нарастающей сложности. В одноименном документальном фильме приводится пример: ученик поет фразу «Я никогда не буду прежним». Рассматриваемый преподаватель объясняет, что можно петь мелизматически.

Еще одна гамма, с которой работает К. Чендлер – это дорическая. В этом упражнении ученик поет мелодию мелизматически, то есть постепенно, делая акцент на гласной «у». Для таких целей более всего подходят произведения, взятые из фольклора разных стран.

Американский педагог, Шерил Портер, придерживается аналогичного мнения. За свою профессиональную карьеру она успела поработать с Андреа Бочелли, Мэрайей Кэрри и Дэвидом Кросби. По ее мнению, творческие навыки учащихся можно развить при помощи импровизации. Преподаватель играет важную роль в раскрытии их потенциала; он не должен включать сложные понятия в структуру учебно-воспитательного процесса, демонстрируя сказанное наглядно, на практических примерах. В учебно-воспитательный процесс также входит работа с ритмом. В рамках данного процесса студент прослушивает музыкальную запись, стараясь быстро двигать плечами в такт. Затем ему нужно посчитать до четырех, быстро щелкая пальцами.

В научных трудах рассматриваемого автора приводятся красочные сравнения. Так, маленьким детям не хватает знаний о опорно-двигательном аппарате, и они не знают, что такое мышцы и для чего те нужны. Аналогичный принцип реализуется с вокальным искусством, то есть индивидам необязательно знать все анатомо-физиологические и акустические особенности голосового аппарата, достаточно лишь научиться правильно управлять собственными связками.

К. Тэмплин идет дальше: приводит описания мускулистого, подтянутого, сильного бегуна и считает, что певцы должны также сосредоточиться на физических упражнениях, чтобы их тело смогло выдержать любые нагрузки. В его научных трудах большой акцент делается и на психологическом аспекте профессиональной подготовки певцов, в частности, борьбы с боязнью публичных выступлений. Приводится тематический пример: однажды в класс рассматриваемого преподавателя пришел солдат, который хотел выучить национальный американский гимн. Ему предстояло выступить в ближайшее время, но он был очень неуверен в собственных навыках. Чтобы решить данную проблему, рассматриваемый преподаватель дал простую задачу, а именно спеть песню «С днем рождения». Соответственно, К. Тэмплин пытался заставить понять, что каждый человек совершает глупые ошибки. Текст, стилистика и характер композиции должны соответствовать характеру исполнения. Им даются иные рекомендации, например, не есть за час до выступления, потому что могут появиться тошнота и изжога; подразумевается, что они позволят избавиться от ситуаций, за которые будет стыдно в будущем [1, с. 11].

Ни Цзысинь считает, что в обучении следует использовать как западные, так и китайские музыкальные произведения, однако стоит помнить, что они разительно отличаются друг от друга [4].

Наконец, во многих вузах внедряются информационные технологии, которые не ограничиваются записью музыкальных выступлений на диктофон. Сфера применения гораздо шире: не только упражнения выдающихся зарубежных преподавателей музыки, представленные в интернете, и тематические форумы, где каждый может пообщаться на интересующие их темы, но и соответствующие программы. Большую пользу могут принести и технология виртуальной реальности. В последние годы, с быстрым развитием искусственного интеллекта, учебно-воспитательный процесс может претерпеть революционные изменения. Вышеуказанные методы могут значительно повысить эффективность обучения.

Выводы

В современных вузах чаще всего практикуется синтез традиционных и инновационных способов воспитания певцов: в рамках первого подхода основной акцент сделан на понимании принципов анатомо-физиологических особенностей голосового аппарата учащихся. В основном, практикуется групповая работа. В другой группе

сосредоточены авторские методики, где большое внимание уделяется развитию творческой индивидуальности студента. Многие преподаватели, например Ким Чендлер, стремятся поработать с музыкальными произведениями, взятыми из современного искусства.

Список литературы:

1. Дэн Чонгбо. Исследование стратегий обучения индивидуальным навыкам исполнения тенора // Contemporary Music. 2024. №11. С. 10–12.
2. Ли Бонин. Влияние дыхательных техник на развитие тенорового голоса // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. №10. С.172-174.
3. Ли Бонин. Методы обучения теноров: анализ современных техник вокальной педагогики // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. №10. С. 175–177.
4. Ни Цзысинь. Исследование выразительности и артистизма тенорового пения // Мудань. 2023. №20. С. 123–125.
5. Цзяо Чунью. Методы преподавания вокала в высших учебных заведениях: традиции и инновации // Научно-издательский центр «Аспект». URL: <https://na-journal.ru/5-2024-kultura-iskusstvo/12135-metody-prepodavaniya-vokala-v-vysshih-uchebnyh-zavedeniyah-tradicii-i-innovacii> (дата обращения: 01.03.2025).

References:

1. Dan Chongbo. A study of strategies for teaching individual tenor performance skills // Contemporary Music. 2024. No. 11. Pp. 10-12.
2. Li Bonin. The influence of breathing techniques on the development of the tenor voice // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2024. No. 10. Pp. 172-174.
3. Li Bonin. Tenor Teaching Methods: an analysis of modern vocal pedagogy techniques // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2024. No. 10. Pp. 175-177.
4. Ni Jixin. A study of the expressiveness and artistry of tenor singing // Mu dan. 2023. No. 20. Pp. 123-125.
5. Jiao Chunqiu. Methods of vocal teaching in higher educational institutions: traditions and innovations // Scientific Publishing Center «Aspect». URL: <https://na-journal.ru/5-2024-kultura-iskusstvo/12135-metody-prepodavaniya-vokala-v-vysshih-uchebnyh-zavedeniyah-tradicii-i-innovacii> (date of access: 03/01/2025).