

Ираклий ГВЕНЦАДЗЕ

К ВОПРОСУ О ПОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ В КЛАССЕ ВОКАЛА

Аннотация

Автор статьи, опираясь на многолетний опыт работы с вокалистами и следуя традициям вокальной школы Давида и Нодара Андгуладзе, даёт рекомендации по постановке дыхания в вокальном классе.

Ключевые слова: *Давид Андгуладзе, Нодар Андгуладзе, «Новая рациональная школа пения» О. Сефферри, основные виды дыхания.*

The title of the article: **To the Problem of Breathing Training in the Vocal Class**

Annotation

The author of the article using the many year experience of the work with vocalists and following the traditions of the vocal school by David and Nodar Andguladze presents the recommendations on the breathing training in the vocal class.

Keywords: *David Andguladze, Nodar Andguladze, “New rational school of singing” by O. Sefferri, main kinds of breathing.*

Сегодня в мире вокального искусства нет недостатка в наличии разных вокальных школ, методических пособий, упражнений, распевов.

Наряду с работами музыкантов барочной эпохи XVII – первой половины XVIII веков, «золотого периода» итальянской вокальной педагогики и исполнительского искусства шестидесятых и восьмидесятых годов XIX века, всё чаще появляются новые экзерсисы по вокальной методике едва начавших творческую карьеру молодых певцов, получивших несколько уроков или мастер-классов у певцов с мировым именем. В

интернете множатся объявления вокальных школ, предлагающих дистанционное обучение владению голосом и так далее... Многие из новоявленных «мэтров» уже в молодые годы облачены научными званиями, степенью, должностями и, по их словам, являются солистами нескольких ведущих европейских оперных театров. Как здесь быть? Кому может довериться неопытный начинающий певец?

Осознавая серьёзность данного вопроса, постараюсь поделиться своим видением этой проблемы, и изложу некоторые практические советы, составленные мною на основе применяемых в Тбилисской государственной консерватории методических указаний, сформулированных выдающимися певцами и педагогами XX и XXI столетия – Давидом и Нодаром Андгуладзе.

ПРАКТИЧНОСТЬ И ПОЛЕЗНОСТЬ

Великое и загадочное искусство пения, для многих на первый взгляд кажущееся простым и доступным, на самом деле является труднейшим из искусств. Оно зиждется не только на строго научной основе, но и на осмыслении субъективного опыта, которое должно быть наполнено воображением, эмоциями, способностью перевоплощения, художественной интуицией и многими другими творческими методами, которые отражены и упорядочены в разных трудах многовековой истории не только вокального искусства, но и в трудах великих философов: Пифагора, Платона, Аристотеля, Канта, Царлино, Боэция, Одоевского, Лосева; физиологов Гарсия, Юссона, Левидова, Работнова, Жинкина, Нозадзе.

Надо понимать, что пение – это не только механическое овладение приёмами вокала, а синтетическая, комплексная совокупность физических и интеллектуальных возможностей индивида, наделенного божественным даром, голосом и вокальным слухом.

Познакомившись с секретами постановки голоса не понаслышке, а при личных встречах с Нодаром Андгуладзе, с которым я имел счастье дружить, для себя сделал вывод – одна из главнейших задач в процессе обучения студента – помочь ему создать внутри себя «инструмент», которым он будет владеть настолько виртуозно, что сможет решить любые вокальные задачи, не нарушая при этом законов природы, которым подвластен человеческий организм и, главным образом, органы певческого аппарата.

Какие бы не существовали школы, направления, методы, учёные всего мира единогласны в одном вопросе – без владения техникой дыхания не может быть речи ни о каком вокале.

Хорошему певцу необходимо овладеть двумя основными видами дыхания: абдоминально-диафрагматическим (смешанным, которым в основном пользуются вокалисты, и который принято считать самым продуктивным), и грудным, которое больше подходит для характерного пения, например, неаполитанских песен.

По моему убеждению, эти два вида дыхания должны дополнять друг друга и применяться в зависимости от стилистики, фактуры, сложности колоратуры, динамики и других требований для художественного решения замысла композитора.

Далее приводится таблица, дающая ориентиры певцу для развития полноценного искусственного дыхания, которую, по моему мнению, можно использовать при любом типе дыхания.

Таблица впервые была приведена в «Новой рациональной школе пения» профессора Санкт-Петербургской консерватории О. Ф. Сеффери, изданной в Петербурге в 1890 году. Таблица была «успешно» забыта за 120 лет. Многие соображения и утверждения, приведённые в «Школе пения» являются спорными, но результативность работы по таблице, помогающей организовать процесс развития дыхания – не вызывает никакого сомнения.

Студенты моего класса, которые овладевают по этой схеме техникой дыхания, достигают значительных успехов. При практической работе над техникой вокала по этой схеме, я следую методическим указаниям Давида и Нодара Андгуладзе, чьи ученики: Зураб Соткилава, Зурико Анджапаридзе, Гия Асатиани, Темур Гугушвили, Алишер Днищев, Елдар Гецадзе, Гулико Кариаули, Иано Тамар, Анита Рачвелишвили, Алла Симони и другие – доминировали и сегодня доминируют на лучших сценах мирового оперного искусства и в ведущих вузах мирового музыкального сообщества Европы и Америки. Данным вокальным принципам, прежде всего, следуют на кафедре Академического пения Тбилисской государственной консерватории, которой Нодар Давидович Андгуладзе – народный артист Грузии, почетный доктор искусствоведения Болонской академии музыки, почетный член общества почитателей Дж. Верди, лауреат премии им. З.Палиашвили, солист Большого академического театра России и Тбилисского оперного театра, кавалер ордена чести – заведовал без малого 40 лет.

ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ

В приведённой таблице продолжительность дыхания рассчитана в секундах.

Для первого упражнения я назначил такое малое количество секунд потому, что у меня бывали ученики очень слабой комплекции и ничтожно слабой деятельности лёгких.

Учитель должен сообразоваться с физическим развитием ученика и начинать упражнения с того числа секунд, которое ему по силам.

Главная цель этих упражнений – дать певцу необходимую силу и свободу для исполнения в совершенстве звуков второй октавы его диапазона, наиболее трудной, ибо, чем звук выше, тем более требует он энергии.

Я очень рекомендую производить эту гимнастику лёгких два или три раза перед каждой едой, отнюдь не после еды, когда желудок отягощён пищей; в этом случае упражнение вместо пользы может принести вред. Равным образом не следует доводить упражнение до усталости.

Таблица О. Ф. Сефферы

№ упражне ний	I Вдыхать воздух	II Держать	III Выдыха ть	Всего
I	5	5	5	15
	5	6	5	16
	5	7	5	17
	5	8	5	18
	5	9	5	19
	5	10	5	20
II	6	10	6	22
	7	10	7	24
	8	10	8	26
	9	10	9	28
	10	10	10	30
III	10	11	10	31
	10	12	10	32
	10	13	10	33
	10	14	10	34
	10	15	10	35
	10	16	10	36
	10	17	10	37
	10	18	10	38

	10	19	10	39
	10	20	10	40
V	15	21	15	51
	15	22	15	52
	15	23	15	53
	15	24	15	54
	15	25	15	55
	15	26	15	56
	15	27	15	57
	15	28	15	58
	15	29	15	59
	15	30	15	60
VI	16	30	16	62
	17	30	17	64
	18	30	18	66
	19	30	19	68
	20	30	20	70
VII	20	31	20	71
	20	32	20	72
	20	33	20	73
	20	34	20	74
	20	35	20	75
	20	36	20	76
	20	37	20	77
	20	38	20	78
	20	39	20	79
	20	40	20	80
VIII	21	40	21	82
	22	40	22	84
	23	40	23	86
	24	40	24	88
	25	40	25	90

УПРАЖНЕНИЯ И ВОКАЛИЗЫ

№1

В упражнении приводятся основные гласные, с помощью которых выравнивается голос.

Moderato

а - е - и - о - у - а. а - е - и - о -

у - а. а - е - и - о - у - а.

№2

Исполняется упражнение на все гласные, часто на «У», что способствует выделению высокой певческой форманты.

у - а. а - е - и - о - у - а.

№3

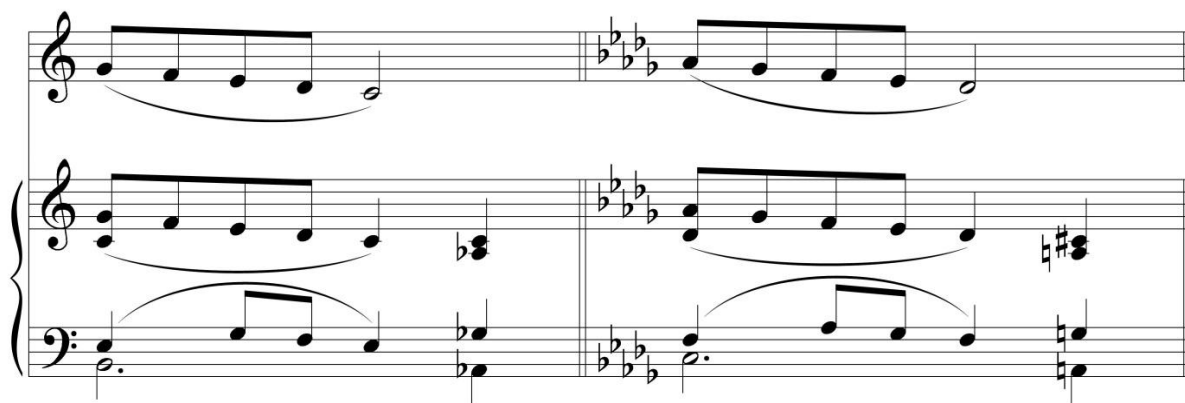
Упражнение вырабатывает способность к сглаживанию певческого звукоряда, развивает тяготение к кантиленному пению. Поётся на *legatissimo*, умиротворённо.

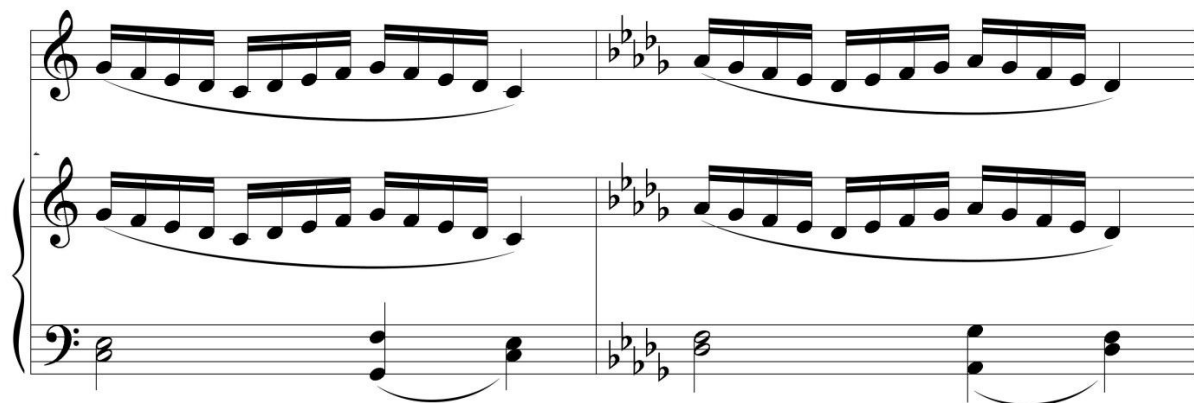

№4-4a

Упражнения для постановки голоса способствуют развитию техники пения, а технические упражнения служат совершенствованию постановки голоса. Полезны для начинающих учеников, которым легче даётся нисходящее пение, чем восходящее. Нисходящий пассаж способствует сохранению высокой позиции.

Рекомендуется исполнять на гласный звук «О» для соединения регистров голосов – медиума, грудного медиума и головного регистров. Также рекомендуется в конце упражнения делать небольшое *crescendo* для сохранения динамического тонуса гласных.

№5

Упражнение поётся на все гласные в умеренном движении. Способствует развитию кантиленного пения малых интервалов.

1. Основная позиция: устойчивый позвоночник, расправленные плечи, не стеснённая грудь.

2. Вдох через ноздри и узко сложенные губы, как будто всасываем воздух. Воздух задерживаем в лёгких, при этом нижняя часть живота слегка задвинута. После этого производится контролируемый выдох на полусомкнутых губах в позиции полуулыбки.

3. После нескольких упражнений при выдохе произносится гласный «У», либо «О» на *pianissimo* сначала на одну ноту, далее на трёх нотах в рамках терции и квинты.

Таким же образом распевать любую гласную в центре на одну ноту.

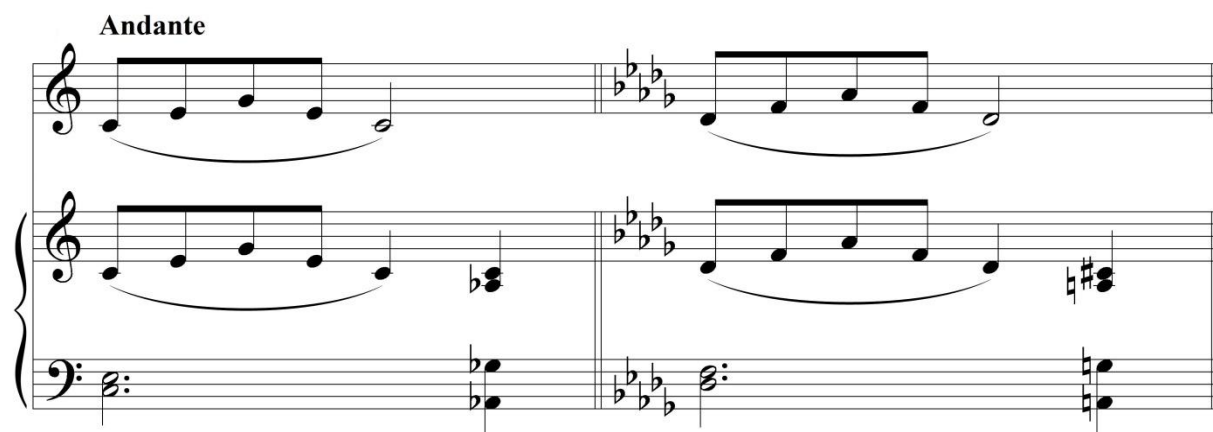
Вниз: H, A, G, F;

Вверх: H, C, D, E.

Для теноров и на терции вниз для баритонов.

Далее – медленное соединение с небольшим ускорением и последующим замедлением, в основном на гласные «У» и «О», далее на «А». При необходимости – «И» и «Е» вверх и вниз по полутонам.

Тембр, поток воздуха и эмиссия направляется в верхнюю часть твёрдого нёба, в так называемую палатальную активизирующую зону – по терминологии Юссона. С другой стороны, организацию эмиссии надо начинать с нижней части живота и рёбер с ощущением опоры и при этом не нарушать давление грудной клетки (Работнов, Юссон).

№6

Для развития вокального дыхания также полезны упражнения без пения, для этого существует несколько систем, описанных в вокальной литературе. Например, упражнения Работнова, Лобарёва, Андгузадзе.

Упражнения во время нотированного пения гласных на staccato, в особенности на «И» и «Е». Эти гласные активизируют яркость и точность воспроизведения звука, при этом повышается тонус дыхания и нёба.

№7

Данное упражнение развивает дыхание, приучает к необходимости правильного распределения набранного воздуха и помогает петь разные гласные однородно. «А-О-Е-У-И» рекомендуется, учитывая изменения подкладочного давления, по системе йогов обязательным петь на опоре – это помогает сохранению тембральной однородности и целостности.

№8

Упражнение способствует расширению диапазона и выравниванию звука. Его полезно исполнять нотированно, верхний звук требует дополнительной активизации дыхания, Избегать «грудного толчка» на крайней точке упражнения.

№9-11

Данные упражнения способствуют расширению диапазона и подвижности голоса. Поются на все гласные.

The image displays a musical score for a piano piece, consisting of four systems of staves. Each system includes a single treble clef staff and a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is not explicitly shown but appears to be 4/4 based on the note values. The score is numbered 47, 49, 53, and 55 at the beginning of each system. The music features a melodic line in the treble staff and a harmonic accompaniment in the grand staff. The melody is characterized by eighth and sixteenth note patterns, often beamed together. The accompaniment consists of chords and single notes in the bass staff. The piece concludes with a double bar line and repeat dots at the end of the fourth system.

47

49

53

55

Measures 59-62 of a musical exercise. The score is written for voice and piano. The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is 3/4. Measures 59 and 62 are marked at the beginning of each system. The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in the right hand and a bass line with chords and single notes in the left hand.

№12-14

Упражнения исполняются на все гласные и применяются для выравнивания гласных и регуляции дыхания по всему диапазону.

Measures 67-70 of a musical exercise. The score is written for voice and piano. The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is 3/4. Measures 67 and 70 are marked at the beginning of each system. The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in the right hand and a bass line with chords and single notes in the left hand.

75

75

80

80

№15

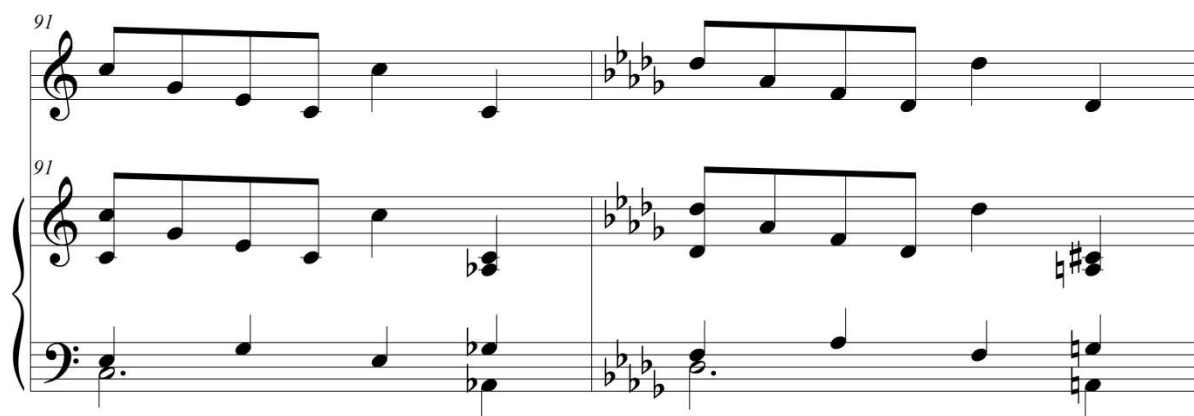
Упражнение № 15 представляет один из труднейших элементов в голосоведении. Помогает выработать постоянство и ровность голоса в широких интервалах.

87 Adagio

87

№16

Упражнение служит выработке ровности дыхания во время больших музыкальных периодов.

№17

Упражнение исполняется *a cappella*, нацелено на выработку интонационной чистоты и регулирование дыхания при воспроизведении полутонов с одинаковой интенсивностью.

Для занятий тон определяется в зависимости от типа голоса.

Тенор – сопрано: *Es-Fis* первой октавы;

Баритон: *B-Des* малой октавы;

Бас: *As-A* малой октавы.

№18

Упражнение №18 нотировано для тенора и сопрано, для низких голосов соответственно исполняется на терцию и кварту ниже. Упражнение предназначено для гибкости голоса, для выработки определённой позиции эмиссии гласных, сглаживания регистров. В особенности для произведений в подвижных темпах и пения итальянских речитативов.

103 **Allegro**

№19

Согласный «Н» помогает попасть гласному в так называемую активизирующую зону, то есть в твёрдое нёбо.

Упражнение помогает чисто интонировать терцию и квинту – петь в медленном темпе.

111

№20

№ 20 – сложное упражнение, требующее специфической техники. Не рекомендуется петь без контроля педагога. Служит для фиксации гортани в одном положении во время единого резонанса.

The image displays a musical score for exercise №20, covering measures 117 through 120. The score is written for a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is 2/4. Measures 117 and 118 are shown in the first system, while measures 119 and 120 are in the second system. The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in the right hand and a more complex, syncopated pattern in the left hand. The vocal line consists of a series of eighth notes, with a final measure in each system containing a whole note chord. The score concludes with a double bar line and a key signature change to C major (no sharps or flats).

№21

Упражнение служит для развития интонирования чистых и уменьшённых интервалов.

125 *Andante*

128

№22

Применение *portamento* служит для выработки единой эмиссии между интервалами, устойчивой позиции и сближению интервалов.

133 **Andante sostenuto portando la voce**

при нисходящем движении

135

№23

Упражнение № 23 особенно полезно для выработки горизонтальной проекции при «головном резонировании».

1. Для баритона:

The musical score for the baritone exercise is presented in two systems. The first system covers measures 139 to 141, and the second system covers measures 141 to 143. Each system consists of a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The key signature is B-flat major (two flats). The vocal line features a melodic phrase starting on a half note, followed by a quarter note, and then a half note with a fermata. A slur covers a sixteenth-note run starting on the second measure of the system. The piano accompaniment provides harmonic support with chords and single notes. The second system continues the melodic and harmonic development, ending with a final chord in measure 143.

2. Для тенора и сопрано:

№24

По свидетельству маэстро Дженао Бара, это упражнение использовали ещё в XVIII веке в итальянских школах пения. Здесь собраны почти все требования вокальной техники: владение дыханием, единый резонанс, незаметный переход из регистра в другой регистр и проекции.

Г. Доницетти - из оперы «Лючия де Ламмермур»:

Г. Доницетти из оперы «Любовный напиток»:

Дж. Верди, из оперы «Риголетто»:

1.

2.

Гвенцадзе Ираклий Александрович – лауреат международных конкурсов, заслуженный артист РФ, профессор кафедры академического пения Магнитогорской государственной консерватории (академии) им. М.И.Глинки.

Gvenstadze Irakli Alexandrovich – Laureate of the international contests, Honored Artist of Russian Federation, Professor at the Department of Academic singing in the Magnitogorsk State Conservatory named after M.I. Glinka.