Буинов К.С.

Манера звукоизвлечения в академическом пении.

При поступлении в специализированный вуз на вокальный или музыкальный факультет ко всем абитуриентам есть определенные требования согласно которым определяется уровень подготовки будущего студента и возможность дальнейшего его обучения в данном высшем учебном заведении. Рассмотрим основные требования при поступлении абитуриентов вокалистов.

Первое на что обращают пристальное внимание, это конечно голосовые или вокальные данные студента, проверяют диапазон голоса, тембральные характеристики голоса, чистоту интонирования, музыкальность, актерские способности и на технику пения, манеру звукоизвлечения , на то как дышит студент, каким типом дыхания пользуется в пении. В совокупности всех этих качеств, определяется способность абитуриента доносить образ исполняемого музыкального произведения до зрителя и слушателя, задуманный композитором или автором.

Во время обучения перед студентом ставится несколько задач определяемых педагогом. Характер и уровень сложности предполагаемых задач зависит от степени и уровня подготовки обучающегося.

Немаловажную роль в качестве исполнения вокалистом того или иного музыкального произведения, играет манера правильного звукоизвлечения или звукообразования во время пения. Давайте разберем что же это такое. Если говорить чисто техническим языком, звукообразование в пении – это процесс формирования звука определенной силы, тембра и высоты. Образование звука напрямую зависит от взаимодействия голосовых связок и потока воздуха идущего из легких и проходящего через связки. В результате такого взаимодействия рождаются звуковые волны или колебания, которые воспринимаются нашим слухом как звук. От манеры звукоизвлечения зависит качество и тембральная окраска певческого или вокального звука, образующегося во время пения. А звукоизвлечение в свою очередь зависит от типа певческого дыхания. О важности и о роли дыхания в пении , о том как оно влияет на характеристики и окраску вокального или певческого звука во время исполнения того или иного музыкального произведения, говорили многие именитые исполнители оперной музыки. Хотелось бы в качестве примера привести несколько высказываний известных по всему миру оперных певцов:

 Дмитрий Хворостовский*: Йоффель говорила: «Вдохни запах цветка», - это очень помогает правильному вдоху.* *Но чтобы дыхания хватило, расход воздуха должен быть экономичным. Это не значит, что надо запирать дыхание, нет. Оно должно быть свободным и не напирать на гортань. Гортань тоже должна быть свободной, не напряженной, хотя и пониженной, как при зевке. Это увеличивает, удлиняет ротоглоточный резонатор, что и благоприятно для голоса.*

Комментарий: Екатерина Константиновна Йофель (профессор, заслуженный деятель искусств) является педагогом Дмитрия Хворостовского. В прошлом возглавляла кафедру сольного пения и оперной подготовки в Красноярском государственном институте искусств. Ее высказывание говорит о том ,что вокальный вдох должен быть плавным и глубоким, а выдох во время пения должен быть экономичным и свободным, что позволяло бы вокалисту петь длинные фразы на одном дыхании ,при этом не утомляя голос.

Анна Нетребко*: Очень многое зависит от хорошего и крепкого дыхания. Если певица им обладает, то может спеть если не все, то очень многое.*

Комментарий: Здесь имеется в виду ,что крепкое дыхание значительно увеличивает акустические свойства голоса, дает ему силу и выносливость, что позволяет исполнителю петь самые сложные вокальные партии. Под крепким дыханием подразумевается нижереберный или диафрагмотический тип дыхания. Подробнее о разных типах дыхания и их предназначении будет описываться ниже.

Мирела Френи:*В пении дыхание должно быть свободным, естественным. Дыхание специально, нарочито напряжённо взятое — это не хорошо для голоса. При напряжённом дыхании горло сжимается, сужается. Поднимаясь к верхним нотам я стараюсь максимально освободиться, сбросить всё напряжение перед новой фразой, трудным ходом. Я ищу состояния физической свободы.*

Комментарий: В этой цитате говорится о том, что во время вдоха, так же как и во время пения не должно быть никакого лишнего напряжения в мышцах вокального аппарата. Ощущение расслабленности во время пения дает певцу ощущение легкости и свободы, что опять же делает его голос более выносливым и полетным. Хочу заметить то, что напряжение все равно присутствует, но ровно настолько, чтобы звук был ярким и качественным. Излишнее напряжение в голосе, может делать звук более зажатым, плоским и неприятным на слух. Зажатость и перенапряжение в голосе приводит к преждевременному износу голосовых связок и как следствие к профессиональной непригодности вокалиста.

Николай Гяуров:*Дыхание — основа пения, связанная только со звуком. Ощущение дыхания у нас должно быть как идея, как принцип, как мысль. Идея нижнего глубокого свободного вдоха помогает избежать разных зажимов.*

Комментарий: Здесь говорится о том, что певческое дыхание должно восприниматься как образ или идея. Например, как это говорила Йофель: «Вдохни запах цветка» или как я часто говорю своим ученикам: «делай вдох как во время легкого зевка или полузевка», так как в этом состоянии гортань опускается и становится в нужное положение для извлечения необходимого звука и челюсть при этом не должна зажиматься, это позволяет вокалисту избегать не нужных зажимов или перенапряжения во время пения. А если говорить студенту конкретно «опусти гортань» или «кадык вниз», то он может это неправильно понять, что в свою очередь может спровоцировать у него не нужный зажим челюсти или гортани во время пения и из-за этого может образоваться опять же зажатый, плоский и не красивый звук.

Джульетта Симионато: *Я следую принципу естественности, натуральности в дыхании и пользуюсь только диафрагмальным дыханием, удерживая дыхание внутри, а не толкая дыхание вперёд.*

Комментарий: В этой фразе говорится о том, что вдох опять таки должен быть свободным, естественным на вдохе и сдержанным на выдохе, так как если толкать воздух наружу в процессе пения, то может возникнуть утечка воздуха и ослабленное, подснятое дыхание, что отрицательно скажется на качестве звука, он будет более слабым по силе и упругости, может появиться тенденция к качанию или разболтанности в голосе и так же из-за этого может страдать чистота интонации во время пения.***Маргерита Гульельми:*** *В пении я придаю основное значение дыханию, не отпуская его ни на одно мгновение. Я не беру много дыхания. Лишнее дыхание не позволяет быть свободным. Вдох естественный, а выдох строго удержанный, и связан с поддержкой звука.*

Комментарий: Излишний вдох, это когда в легкие набрано слишком много воздуха. Это тоже может мешать в процессе пения, так как появляется ненужное напряжение в гортани, что может отрицательно сказываться на качестве звука. Вдох, как упоминалось выше, должен быть свободным, а выдох - плавным и мягким. Сдержанный выдох создает ощущение опоры звука и дает возможность певцу свободно и качественно петь длинные фразы на одном дыхании.

Джанни Раймонди:*Следует сказать, что не все начинающие певцы от природы обладают сильной дыхательной системой. Я советую таким певцам разные упражнения для развития дыхательной мускулатуры. Это известные упражнения с книгами, которые кладут на область живота в положении лёжа и поднимают силой диафрагмы. А также дыхание йогов. Пять секунд вдох, небольшая задержка дыхания, пять секунд выдох. Я делал эти упражнения постоянно в течение учёбы и в течение певческой карьеры. Также рекомендуются систематические прогулки с глубоким дыханием через нос. Моим основным педагогом был маэстро Бара, который досконально объяснил мне работу диафрагмы в пении и что такое собственно пение. Моё дыхание только диафрагмальное, я дышу глубоко и низко: в спину, раздвигая нижние рёбра.*

Сестро Брускантини:*Я считаю, что низкое дыхание обеспечивает певцу возможность петь до глубокой старости. Важно отдавать дыхание удержано, дозировано, вести бережно и это должно быть основным принципом в пении. Конечно дыхание всегда набирается вниз. Нижние рёбра нужно научить раздвигаться. Поскольку зона дыхания круглая, то следует брать дыхание по всей окружности — и в бока, и в спину, и в поясничную часть. Надо дышать вниз и в спину, тогда хорошо заполняется нижняя часть лёгких.*

Существует несколько типов певческого дыхания:

1. Грудное, ключичное

2. Смешанное или грудобрюшное

3. Брюшное или по-другому диафрагматическое, еще его называют нижереберное

Грудное или ключичное дыхание:

При этом типе дыхания в основном задействованы верхние отделы грудной клетки. Вдох делается больше в грудь, живот при этом не много втянут в себя. Такой тип дыхания не удобен для пения, так как при таком вдохе зажимаются мышцы шеи и частично мышцы гортани. Как следствие такого типа дыхания, это зажатый плоский и не красивый звук, рваные фразы из-за того что требуется постоянно делать дополнительный вдох, чтобы хватило воздуха на какую то одну две музыкальные реплики, что ограничивает возможность выразительного пения динамических оттенков больших фраз в каком-либо вокальном произведении, там где требуется большое дыхание

Смешанное или грудобрюшное дыхание:

При таком типе дыхания задействованы грудь и брюшная область или диафрагма, то есть вдох распределяется примерно одинаково в грудь и в живот. Такое дыхание активно используется в эстрадной и в народной манере пения, так же иногда и в академическом вокале.

Брюшное или диафрагматическое дыхание:

Здесь активно задействованы мышцы брюшной полости и диафрагма, то есть вдох делается больше в живот и в район нижних ребер, которые как бы расширяются когда вокалист делает вдох. Таким типом дыхания активно пользуются оперные певцы и певицы.

Хотелось бы заметить, что на практике нет четких границ между типами дыхания, есть общие принципы, но в конечном итоге все вокалисты дышат по-разному. В зависимости от природы голоса певца и устройства его вокального аппарата, каждый подбирает для себя наиболее удобную ему манеру дыхания, присущую именно его вокальной природе.

Женский и Мужской типы дыхания не много различаются по своей природе. Женщины обычно дышат более высоко, ближе к грудному или смешанному типу дыхания, а мужчины дышат как правило более низко, ближе к нижереберному или брюшному типу дыхания.

Так же не маловажную роль при обучении студента правильной манере звукоизвлечения, является положение гортани во время вдоха и непосредственно во время пения. Считается наиболее правильным в академическом пении, когда во время вдоха гортань находится в свободном, опущенном состоянии. Чтобы добиться этого, своим студентам я всегда говорю, что дышать надо как во время зевка или полузевка и при этом мышцы гортани не должны быть напряженными, они должны быть слегка расслаблены. В таком положении гортань становится в наиболее удобную позицию для извлечения правильного академического звука. Так же должен работать живот во время пения мыщцы пресса напрягаются и помогают удерживать и направлять звук в головной резонатор, в куполообразную полость, которая находится в районе твердого неба во рту. В результате такой координированной работы гортани и живота, образуется так называемая вокальная «вертикаль» - проточный, объемный звук, опирающийся на хорошее крепкое дыхание, что обеспечивает правильную манеру звукоизвлечения в академическом пении. При этом усиливаются акустические и фонетические свойства голоса, он становится более сильным и полетным, что позволяет певцу заполнять своим голосом большие театральные и концертные залы и быть услышанным в самом последнем ряду. Напряжение должно быть минимальным во время пения, оно конечно присутствует, но ровно настолько, чтобы позволить вокалисту точно интонировать и петь свободно, без ощущения тяжести или сильного напряжения мышц шеи и гортани. В противном случае излишнее напряжение в голосе, может привести к быстрому износу голосовых связок и как следствие к преждевременной вокальной старости, со временем может появиться сип в голосе, теряется его эластичность и свежесть, появляется так называемая «болтанка» или «качка» в голосе, это когда амплитуда вибрато становится настолько большой, что воспринимается слухом как болтающийся звук, как правило это менее 6,7 колебаний в секунду.

В академическом пении все гласные должны звучать более сумбрированно или по -другому более округло, как бы немного с притемненным оттенком. Достигается это совокупной работой правильной манеры звукоизвлечения и дыханием. В работе со студентами, во время распевок я объясняю им, что например гласная «а» в округлой или академической манере пения должна немного напоминать гласную «о» или какой-то промежуточный звук между гласными «а» и «о», в то же время гласная «о» при пении немного трансформируется в «у», гласная «е» в «э», а гласная «и» в «ы». Для чего же это делается? Все это делается для того, чтобы усилить акустические свойства звука. В подобной манере пения, звук становится наиболее мощным и сильным, децибелы или громкость при этом значительно увеличивается, голос приобретает свойства полетности, поэтому оперных певцов или певиц слышно на достаточно большом расстоянии, при том что они могут абсолютно петь без микрофонов, используя только природные акустические свойства своего голоса.

Поменяв манеру звукоизвлечения, можно поменять и окраску звука в пении, сделать его, например, более светлым и ярким, или более темным и приглушенным в зависимости от конкретных поставленных динамических, музыкальных задач в вокальном произведении. Чтобы сделать звук более ярким, я говорю своим студентам, что надо его к приблизить его ближе к зубам ,а чтобы притемнить, то надо наоборот отвести звук немного назад, ближе к мягкому небу. Главное во всем соблюдать меру, чтобы звук не был плоским или заглубленным.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: манера звукоизвлечения напрямую влияет на качество пения, как в академической манере исполнения, так и в других вокальных направлениях в пении. Играет одну из главных ролей в искусстве вокалиста, в его артистической индивидуальности и певческом долголетии.

Используемые сайты для статьи:

1. В. Н. Бучель. АЗБУКА РЕЗОНАНСНОГО ПЕНИЯ (Вопросы звукоизвлечения). URL: [http://voicesmaestro.blogspot.ru/2012/03/blog-post_170.html](https://clck.yandex.ru/redir/dv/%2Adata%3Durl%3Dhttp%253A%252F%252Fvoicesmaestro.blogspot.ru%252F2012%252F03%252Fblog-post_170.html%26ts%3D1486310283%26uid%3D6794618381474380981%26sign%3D59a9cc94b157fa8b3bb318c985907b1f%26keyno%3D1) (дата обращения 02.11. 2016)
2. А.В. Покровский. ПЕВЧЕСКОЕ ЗВУКООБРАЗОВАНИЕ (Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств) Серия «Гуманитарные науки», № 5-6 2014 URL: [http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/--gn14-05/1219](https://clck.yandex.ru/redir/dv/%2Adata%3Durl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vipstd.ru%252Fnauteh%252Findex.php%252F--gn14-05%252F1219%26ts%3D1486310283%26uid%3D6794618381474380981%26sign%3D9941cec8bc33be336d1eabc4bb379629%26keyno%3D1) (дата обращения 27.10.2016)
3. Анна Нетребко. ГОЛОС – МОЁ ВЫРАЖЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА. Еженедельник "Аргументы и Факты" № 5 01/02/2006 URL: [http://www.aif.ru/archive/1647283](https://clck.yandex.ru/redir/dv/%2Adata%3Durl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aif.ru%252Farchive%252F1647283%26ts%3D1486310283%26uid%3D6794618381474380981%26sign%3D7d758841055ed6b48c998e27e15809f4%26keyno%3D1) (дата обращения 04.11.2016)
4. Интервью с Дмитрием Хворостовским о технике пения (В.П. Морозов) URL: [http://kate-pestereva.livejournal.com/43132.html](https://clck.yandex.ru/redir/dv/%2Adata%3Durl%3Dhttp%253A%252F%252Fkate-pestereva.livejournal.com%252F43132.html%26ts%3D1486310283%26uid%3D6794618381474380981%26sign%3D5c722a2bf6c401056ca8bc9607aff1c1%26keyno%3D1)(дата обращения 04.11.2016)