

Совет по вокальному искусству при Министерстве культуры РФ
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
Государственный университет театрального искусства – ГИТИС
Центр «Искусство и Наука»

**РЕЗОНАНСНАЯ ТЕХНИКА
ПЕНИЯ И РЕЧИ
•
МЕТОДИКИ МАСТЕРОВ**

*СОЛЬНОЕ, ХОРОВОЕ ПЕНИЕ,
СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ*

Автор-составитель В.П. Морозов

Москва – 2013

УДК 784.9, 792
ББК 85.31, 85.33
М 80

Все права защищены. Охраняется законом об авторском праве

Рецензенты:

С. Б. Яковенко – нар. арт. России, профессор, доктор искусствоведения
П. И. Скусниченко – нар. арт. России, профессор, зав. кафедрой сольного пения
МГК им. П. И. Чайковского
И. Ю. Промптова – засл. деятель искусств РФ, профессор, канд. искусствоведения,
зав. кафедрой сценической речи Государственного университета театрального искусства – ГИТИС

Научный редактор:

М. С. Агин – засл. деят. искусств, профессор, кандидат педагогических наук

Морозов В.П. (автор-составитель)

М 80 Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь. М.: Когито-Центр, 2013. – 440 с., с илл.

ISBN 978-5-89353-404-7

УДК 784.9, 792

ББК 85.31, 85.33

Книга посвящена секретам» совершенствования певческого и речевого голоса на основе резонансной техники, т. е. активизации резонаторов голосового аппарата во взаимодействии с работой дыхания и гортани с целью улучшения тембра и усиления голоса, достижения его легкости, полётности, неутомимости и защиты гортани от перегрузок и заболеваний.

Содержит высказывания и методические рекомендации выдающихся певцов, опытных вокальных и речевых педагогов, хормейстеров по овладению резонансной техникой пения и речи.

Описания методик приводятся в форме интервью с мастерами вокального искусства и по текстам методических трудов педагогов.

Книга состоит из пяти основных разделов: 1) экспериментально-теоретические основы резонансной техники; 2) интервью с известными певцами и статьи вокальных педагогов (или о них); 3) статьи хормейстеров (или о них); 4) труды педагогов по сценической речи; 5) статьи об исправлении недостатков и охране голоса.

На обложке – мастер хорового bel canto – хормейстер, певец и вокальный педагог Г. М. Сандлер дирижирует многотысячным сводным хором на Празднике песни «Gaudeamus» в Тарту (1974)

© Морозов В. П. – автор-составитель, 2012

© Издательство «Когито-Центр», 2013 (оформление)

ISBN 978-5-89353-404-7

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление	3
Вместо предисловия – из отзывов рецензентов	9
От автора-составителя	13
Раздел I. Экспериментально-теоретические основы резонансной техники голосообразования	19
<i>В.П. Морозов, С.Б. Яковенко. Об основах резонансной техники в вопросах и ответах.....</i>	<i>19</i>
<i>В.П. Морозов. Резонансная теория пения.....</i>	<i>43</i>
1. Резонансная теория пения и теории голосообразования	44
2. О термине и понятии «резонансное пение»	47
3. Некоторые общие характеристики резонансной теории пения.....	49
4. Семь функций певческих резонаторов	51
5. Акустические основы РТП	51
6. Физиологические основы РТП.....	57
7. О психологических основах резонансной теории пения.....	61
8. О резонансной теории пения с позиций формальных требований.....	65
9. О научно-практических аспектах резонансной теории пения.....	67
Раздел II. Резонансная техника пения в ощущениях и представлениях известных певцов и методиках педагогов.....	75
<i>Камилло Эверарди – выдающийся мастер резонансной школы пения.....</i>	<i>75</i>
<i>М.А. Дейша-Сионицкая о роли резонанса в пении</i>	<i>80</i>
<i>М.М. Матвеева – педагог эверардиевской школы.....</i>	<i>83</i>
Из воспоминаний М.М. Матвеевой.....	87
Пять лет в школе маэстро Эверарди	88
<i>В.М. Луканин и его метод работы с певцами.....</i>	<i>93</i>
<i>Е. Нестеренко. Слово об учителе.....</i>	<i>93</i>
Из записных книжек В.М. Луканина	97
<i>Ю. Барсов. Вехи творческого пути В.М. Луканина</i>	<i>100</i>

<i>С.Я. Лемешев.</i> Беседы о его голосе с В.Н. Кудрявцевой-Лемешевой	104
<i>М.О. Рейзен.</i> «Мой принцип – малое дыхание и петь не напором воздуха, а резонатором»	106
<i>И.И. Петров-Краузе.</i> «Резонанс – самое главное у нас в пении!»	108
<i>Е.Е. Нестеренко</i> о своих учителях и вокальной технике	110
<i>Е.В. Образцова</i> о своем педагоге А.А. Григорьевой и резонансной технике пения.....	116
<i>П.И. Скусниченко.</i> «Резонансная техника – единственно правильный путь...»	120
<i>З.Л. Соткилава.</i> «Пою только на основе резонансной техники»	121
<i>И.П. Богачева.</i> «Голосовые связки? Надо забыть о них. Поют резонаторы!»	122
<i>В.А. Атлантов.</i> «От резонанса и происходит тембр»	126
<i>Д.А. Хворостовский.</i> «Грудь, плечи – все резонирует»	129
<i>Р.Т. Яваев.</i> «Если тело, дыхание не резонируют, а только напрягаются, звук пропадает».....	133
<i>А.М. Седов.</i> О книге Джерома Хайнса «Секреты вокальной техники раскрывают великие певцы»	136
«Звезды падают с неба...»	144
<i>Ю.Б. Эдельман.</i> Теория и практика резонансного пения.....	146
<i>Ю.Б. Эдельман.</i> Учитель и ученик.....	151
<i>Ю.Б. Эдельман.</i> Как нам поднять уровень преподавания классического вокально-исполнительского искусства.....	155
<i>М.И. Подкопаев.</i> О методологических основах содержания и проектирования курса вокальной методики	161
<i>В.А. Дальская.</i> Резонансная теория пения и педагогическая практика	170
<i>В.Н. Шерстов.</i> Резонансная теория и вокальная практика в рамках творческой (креативной) педагогики	177
<i>В.Н. Бучель.</i> «Его величество резонанс» в моей вокально-педагогической практике	183
<i>А.А. Арабей.</i> Методы обучения резонансной технике пения вокального педагога А.Я. Синяева.....	188
<i>Т.Д. Новиченко.</i> Из опыта педагогической работы.....	198
<i>Н.В. Дрожжина.</i> Экстраполяция резонансной теории пения на вокальную педагогику музыкальной эстрады.....	200

<i>В.П. Морозов.</i> О резонансной природе народного пения	210
Раздел III. Резонансная техника в методиках хормейстеров.....	219
<i>В.П. Морозов.</i> Резонанс и хоровое пение	219
<i>В.И. Сафонова.</i> Резонансная основа вокальной работы в хоре (из опыта хормейстера).....	225
<i>В.И. Сафонова.</i> Методическая подготовка студентов к работе с хорами мальчиков в Академии хорового искусства.....	229
Методы вокальной работы в хоре	232
<i>Т.И. Позднякова.</i> Из опыта формирования резонансной техники пения в учебном хоре.....	239
<i>Т.И. Позднякова.</i> Вокально-педагогические взгляды профессора Е.Г. Крестинского в свете резонансной теории пения.....	244
<i>В.П. Морозов.</i> Г.М. Сандлер – выдающийся хормейстер и вокальный педагог	250
О замечательных учителях Г.М. Сандлера.....	254
Компьютерные исследования звучания хоров Г.М. Сандлера, А.В. Свешникова и В.Н. Минина	259
Резонансная техника пения в работе Сандлера с хором	270
Маэстро Сандлер жив в звуках своих хоров.....	279
<i>Е.Г. Родионова-Сандлер.</i> Двадцать лет в хоре Сандлера. Воспоминания дочери маэстро	281
Раздел IV. Резонансная техника в методиках педагогов по сценической речи.....	295
<i>В.П. Морозов.</i> Резонансная техника и голос актера.....	295
<i>И.П. Козлянинова, Э.М. Чарели.</i> Роль резонаторно-артикуляционной системы в воспитании голоса актера	298
<i>И.Ю. Промптова.</i> Об учебнике «Сценическая речь»	303
<i>М.П. Оссовская.</i> Работа над голосом. Теоретические аспекты и практические рекомендации	311
<i>Ю.А. Васильев.</i> Сценическая речь. Резонанс действующий.....	318
Ощущение – движение – звучание	319
«Самолеты загудели»	320
Вариация голосовая.....	321
Interludio	322
«Резонанс действующий»	322
«Играем для мамы»	324
Об эффективности резонансной техники пения и речи	327

<i>Ю.А. Васильев. О работах педагогов по сценической речи (краткие рефераты)</i>	328
<i>Н.Л. Проколова. Приемы воспитания резонансной техники в сценической речевой педагогике</i>	332
«Взлетающий альбатрос»	339
«Вырывающийся лебедь»	340
«Бунт скакуна»	341
<i>Б.В. Гладков, М.П. Пронина. О полётности сценического голоса</i>	344
<i>Е.И. Черная. Воспитание резонансной техники сценической речи</i>	350
Рекомендации по рождению резонансного звучания.....	356
Поиск резонансного звучания с помощью внешнего «рупора»	358
Резонаторная лестница	360
Звук в «маске»	361
Звук «из глотки»	362
<i>Сисели Берри о голосе актера</i>	365
Развитие голоса.....	365
Упражнения.....	367
<i>Кристин Линклэйтер о резонансной технике речи</i>	369
О релаксации	370
О дыхании	371
Осязание звука	371
Вибрации, которые усиливают звук.....	372
Резонаторные каналы	372
Резонаторная лестница	373
Голос и эмоции.....	373
О фальцете	374
О дыхании, гортани и резонаторах как системе.....	374
<i>В.П. Камышиникова. Резонирующее пространство</i>	376
«Резонирующие мячи»	378
«Черепашка»	379
«Мяч внутри тела»	380
«Звучание в двух точках»	380
«Эхо. Бумеранг»	381
«Вибрирующий карандаш»	382
«Озвученное пространство».....	382
«Вибрирующий Тяни-толкай»	383
«Звук "у"»	383
«Магнит»	384
<i>К.В. Куракина. Упражнения вокального характера по воспитанию голоса и дикции актера</i>	386

Раздел V. Проблемы исправления недостатков и охраны певческого и речевого голоса	393
<i>Джэ́мс Бэ́тс</i> о воспитании резонансной техники пения у детей	393
О недостатках голоса и их исправлении.....	393
Выражение лица	394
О положении языка	395
О роли резонаторов	395
Головной голос.....	395
Горловой голос	396
Дурные качества «горлового голоса»	396
Какъ ставить головной голосъ	396
Дыхание носомъ	397
Обычные недостатки дыхания и их исправление	397
Наименьшая трата воздуха	398
Упражнения въ упорядоченіи выдыханія	398
Надо чувствовать, что поешь	398
Плохой слухъ слѣдствіе плохого ученья	399
О мутации голоса	399
Признаки мутации.....	400
Полное прекращение пѣнія въ періодъ мутации у мальчиковъ	400
<i>М.С. Агин.</i> Исправление недостатков голоса как проблема комплексного воздействия на работу дыхания, гортани и резонаторов.....	401
<i>В.А. Дальская, А.Д. Червинская.</i> Резонансная основа исправления певческих голосов.....	415
<i>Л.Б. Рудин.</i> Научные основы охраны голоса, вокальной и речевой методики	423
15 золотых принципов вокальной и речевой методики.....	426
Об авторах	429

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ – ИЗ ОТЗЫВОВ РЕЦЕНЗЕНТОВ

Фундаментальный коллективный труд исследователей, представителей науки о голосе, с одной стороны, и выдающихся педагогов и певцов, с другой – ценнейший вклад в теорию и практику человеческого вокального и драматического исполнительства.

Как некая несущая конструкция, цементирует все стройное здание монографии резонансная теория академика В.П. Морозова. Его вступительный раздел «Экспериментально-теоретические основы резонансной техники голосообразования» – фундамент работы, на который как бы опираются авторитетнейшие авторы, делясь ценными наблюдениями и практическим опытом.

В статьях теоретиков и практиков красной нитью через все разделы проходит мысль: мастерство бельканто зиждется на умении управлять резонаторами и резонаторных ощущениях. И это не искусственно сконструированная модель, а обобщение многовекового международного опыта мастеров искусства пения и речи.

Характерно, что в работе над голосами солистов-певцов, артистов хора и драматических актеров существуют методические различия, но принципиально важно, что всех без исключения авторов объединяет убеждение: единственно верный путь к красивому, многотембровому, полётному звучанию голоса – мышечная свобода, дыхательная опора, которую мастера ощущают по-разному, и «его величество» резонанс.

Из приведенных в книге высказываний о резонансе известных певцов и педагогов – К. Эверарди, М. Дейши-Сионицкой, М. Рейзена, И. Петрова-Краузе, И. Богачевой, В. Атлантова и др. – ступка мудрости и опыта, позволившего мастерам постичь тайны их профессии и оказаться на вершине, – становится понятным, что автор-составитель обобщает огромный опыт теоретиков и практиков, ученых и педагогов, артистов, собирает обширнейшую «доказательную базу» и таким образом снабжает нас «навигатором в туманном море» вокального искусства. В этом мы видим большое практическое значение монографии, ее вклад в вокально-педагогическую методiku.

Она может быть полезна и в консерваторских теоретических курсах, и в практической педагогике, ее с интересом и пользой прочтут профессионалы и любители вокального искусства.

*Народный артист РФ, доктор искусствоведения,
профессор С.Б. Яковенко*

* * *

Одна из самых трудных проблем вокальной педагогики – это научить певца петь без опасного для голоса перенапряжения гортани и голосовых связок.

Грамотным педагогам известно, что необходимой силы голоса и полётности нужно достигать не за счет нажима на гортань, а за счет резонанса звука в ротоглоточном и грудном резонаторах. Это и называется резонансной техникой пения.

Как я уже писал в предисловии к книге В.П. Морозова «Искусство резонансного пения», мой учитель Гуго Ионатанович Тиц держал меня целый год на развитии резонансной техники, пока голос не приобрел необходимых тембровых качеств и полётности.

Рецензируемая книга представляет несомненный учебно-методический интерес, так как содержит мнения разных педагогов, певцов и хормейстеров о развитии резонансной техники.

Интерес книги и в том, что в ней публикуются методики педагогов не только академического жанра, но и эстрадного, а также хорового и народного пения. Дополнительный раздел составляют методики педагогов по развитию резонансной техники сценической речи.

Наибольший объем в книге занимают высказывания о технике пения певцов академического жанра и ряд методик вокальных педагогов и хормейстеров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбургa, Иркутска, Воронежа, Харькова.

Особый интерес для российских вокалистов представляют выдержки из книги известного американского певца, солиста Метрополитен-опера Джерома Хайнса «Секреты вокальной техники», написанной им по материалам бесед со своими коллегами и партнерами по сцене Метрополитен-опера: Пласидо Доминго, Франко Корелли, Биргит Нильсон, Лучано Паваротти, Джоан Сазерленд и др.

Все эти мастера, так же как и российские известные певцы и педагоги, в числе важнейших «секретов вокальной техники» говорят об освобождении гортани и резонансе.

Книга, несомненно, вызовет интерес у всех, кого интересуют методы совершенствования певческого, а также речевого голоса.

*Зав. кафедрой сольного пения и декан вокального факультета Московской гос. консерватории им. П.И. Чайковского, сопредседатель Совета по вокальному искусству Министерства культуры РФ, народный артист России, профессор
П.И. Скуниченко*

* * *

Учебно-методическое издание «Резонансная техника пения и речи в методиках педагогов», адресованное вокалистам, хормейстерам и актерам, будет, безусловно, полезно и более широкому кругу читателей, в том числе педагогам сценической речи, концертмейстерам и др. Такое содружество авторов издания появляется впервые: здесь и известнейшие вокалисты с мировым именем, и ведущие педагоги – преподаватели вокала; среди них – руководители вокальных кафедр, и теоретики вокального искусства, и педагоги сценической речи, воспитывающие речевой голос драматических актеров.

Данное издание включает в себя широкий спектр проблем, связанных с постановкой вокального и речевого голоса, дает чрезвычайно ценные рекомендации, основанные на данных современной науки и богатейшем опыте авторов издания.

Хочется отметить, что раздел «Резонансная техника в методиках педагогов по сценической речи» (раздел IV) включен впервые в такого рода издание. Мы глубоко благодарны профессору В.П. Морозову за включение работ педагогов по сценической речи в столь представительное учебно-методическое издание и расцениваем это как признание научно-методической значимости наших трудов.

Я позволила себе дополнить некоторые данные о театральных педагогах.

В заключение скажу, что рецензируемую книгу, безусловно, можно рекомендовать в качестве учебно-методического руководства для вокалистов, хормейстеров, актеров.

*Зав. кафедрой сценической речи Гос. университета
театрального искусства – «ГИТИС», засл. деятель
искусств РФ, кандидат искусствоведения,
профессор И.Ю. Промптова*

ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

У нас в пении нет никаких секретов, никаких других возможностей в голосе, кроме резонанса. Поэтому резонаторную настройку – этот верный механизм голосообразования – нельзя терять ни при каких ситуациях. Потеряв резонанс, перестаешь быть певцом...

Дженнаро Барра,
итал. вок. педагог театра Ла Скала

Существует энергичное взаимопроникновение звучания и резонирования, что способствует гармоничному и обогащенному звуку. Для того чтобы этот процесс взаимопроникновения состоялся, резонаторные пути должны быть свободными.

Кристин Линклэйтер,
амер. педагог по сценической речи

Однажды две знаменитейшие примадонны оперной сцены – Мария Каллас и Джоан Сазерленд – как-то случайно впервые встретились на улице города. После обычных приветствий они стали жадно расспрашивать друг друга об особенностях вокальной техники, демонстрируя высокие ноты, показывая, что происходит с дыханием, конечно же, с резонансом и т.п., не обращая внимания на собравшихся вокруг и с удивлением наблюдавших их случайных прохожих.

Сцена, впрочем, достаточно типичная. Любой мастер, любящий свое дело, стремится к еще большему усовершенствованию его. И не от них ли пошел афоризм: «Кто остановился, тот идет назад», ибо «...всякое дело рук человеческих, объявленное законченным, уже является делом гиблым», – как писал Герман Мелвил. «Удовлетворительным может быть лишь совершенство. Но этого никто еще не достиг», – говорил об этом же Шаляпин.

Сегодня впервые на страницах этой книги мастера вокального сольного, хорового и актерского искусства делятся с читателями своими «секретами» техники пения и сценической речи. Причем, главным «секретом», объединяющим их всех, является резонансная техника пения и речи.

Авторский состав монографии весьма широк. В основном, это народные и заслуженные артисты СССР и России, чьи голоса звучат или звучали на самых престижных сценах нашей страны и зарубежья.

Это профессора и доценты, доктора и кандидаты наук, опытные педагоги, работающие в ведущих музыкальных и драматических вузах России и других стран.

Это педагоги не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Иркутска, Кемерово, Харькова.

Это зарубежные выдающиеся певцы и педагоги сценической речи.

Краткие творческие характеристики авторского коллектива книги приведены в разделе «Об авторах».

Количество певцов и педагогов, сознательно и эффективно использующих резонансную технику, разумеется, не ограничено приведенными в книге именами. Их намного больше, и число их постоянно растет по причине огромных преимуществ, которые дает резонансная техника певческому и речевому голосу. В Интернете уже можно найти публикации об учебных центрах (школах) резонансного пения (а также и речи!) как у нас в стране, так и за рубежом. Причина этому – высокая эффективность резонансной техники в совершенствовании певческого и речевого голоса.

Какие же свойства резонансной техники представляют общий интерес для всех вышеназванных специалистов и в чём специфика применения резонансной техники в разных жанрах сценического искусства?

Напомним, что резонансной техникой голосообразования называется техника с эффективным использованием резонансных свойств голосового аппарата с целью достижения необходимой громкости (силы), легкости, полётности голоса и защиты гортани от перегрузок.

Основную сущность резонансной техники высказала талантливейшая ученица Камилло Эверарди – Мария Адриановна Дейша-Сионицкая:

«Ценность звука, его звонкость и легкость обуславливаются работой резонаторов. ...Поставить звук в правильную позицию – это значит найти такую точку и дать такое направление, с которого голос имел бы наибольшую сумму резонансов и обертонов. Такое действие должно подчиняться ощущению и наблюдению».

Согласно этим определениям, основной «секрет» резонансной техники состоит в способности певца постоянно поддерживать «наибольшую сумму резонансов и обертонов» на основе вибрационных ощущений как индикаторов резонанса.

Это основное отличие резонансной техники от «нерезонансной», при которой певец или актер необходимую силу голоса достигает не за счет резонанса, а за счет чрезмерных усилий гортани и дыхания, в результате чего голос теряет легкость и полётность. Сознательное и целенаправленное использование резонанса для усиления голоса создает несравненно более благоприятные условия для овладения резонансной техникой. «В основе вокальной педагогики лежат поиски звукового эха (резонанса)», – писал замечательный мастер резонансного пения, солист театра Ла Скала Джакомо Лаури-Вольпи.

Известно, что методики обучения сольному, хоровому пению и сценической речи существенно различаются. Специфика, например, сольного пения состоит в том, что голос солиста должен выделяться на фоне хора (так же как и на фоне оркестра).

Это достигается тем, что в голосе солиста высокая певческая форманта (ВПФ) должна быть выражена заметно больше, чем в звуке хора (Алдошина Приттс, 2006). А при пении в хоре ни один хорист не должен выделяться; его голос должен сливаться со звуками хора, иначе будет нарушен ансамбль и тембр хора. На этом основании существует даже мнение, что «солисту вредно петь в хоре». Но певец, хорошо владеющий резонансной техникой, может без вреда для голоса снизить уровень ВПФ, так же как и силу звука, и не выделяться в хоре. Солисты, например, в замечательных хорах А.В. Свешникова, В.Н. Минина, Г.М. Сандлера не стоят за кулисами, а поют в хоре, подстраивая свой голос под общее звучание. Шаляпин, будучи уже знаменитым, приходил попеть в хоре Данилина – «поправить голос», как он говорил (Никольская-Береговская, 2003).

Что касается пения и сценической речи, то, конечно, бывали, да и сейчас иногда бывают, разногласия между вокальными и речевыми педагогами. «Речевая манера вредит певческому голосу», – утверждает одна сторона. «Певческая техника нарушает естественность сценической речи», – добавляет другая сторона.

Проблема, на самом деле, не простая, но вместе с тем – р е ш а е м а я в методиках мастеров. Они находят точки полезного соприкосновения певческой и речевой методик. К этому вынуждает и то обстоятельство, что в пении нередки речитативы, когда речевой голос певца должен звучать так же резонансно и полётно, как в пении, а актер в спектакле нередко должен что-либо неплохо спеть.

Известно, что Шаляпин, будучи «не совсем в голосе», при исполнении своей коронной роли Бориса, в определенных местах переходил на речитатив, и это, по свидетельству современников, было столь же восхитительно, как и пение великого мастера (Силантьева, 2001).

Пробовал силы Шаляпин и в роли чтеца. Сохранившаяся граммофонная запись начитанного им стихотворения Надсона «Грезы» восхищает экспрессивностью и гармонически нарастающими и спадающими интонациями. По утверждениям современников, речевой голос Шаляпина звучал, как оргán. То же самое, кстати, пи-

шет о голосе Эверарди и его ученик Л. Вайнштейн. Впрочем, не достаточно ли нам пройти по коридорам консерватории, чтобы любого из вокалистов, даже издали, узнать по тому, как ярко и полётно звучат их речевые голоса.

Таким образом, занятие пением (на основе резонансной техники, разумеется!) отнюдь не вредит, а, наоборот, улучшает интонационно-тембровые качества речевого голоса.

В книгах выдающихся мастеров сценической речи Сисели Берри и Кристин Линклэйтер можно найти неоднократные подтверждения полезности занятий пением для развития голоса актёра.

«Пение, конечно, представляет собой прекрасный способ усиления голоса. Оно улучшает дыхание, помогает найти и применить звучание нижнего и верхнего регистров, но самое важное в этом, я полагаю, что оно помогает обрести опыт ощущения звука без излишних эмоций. Актёр, однако, никогда не должен относиться к голосу как к инструменту, так как в этом случае он будет выглядеть неестественно» (Берри, 1996, с. 8).

Солидарны с этим мнением выдающегося английского педагога и наши отечественные педагоги сценической речи (К.В. Куракина, Ю.А. Васильев, М.П. Оссовская, Н.Л. Прокопова и другие, см. их статьи в этой книге).

Наконец, ещё аргумент – оперетта! В этом жанре, как известно, исполнитель обязан профессионально петь и столь же красиво, эмоционально, ярко и полётно говорить. Резонансная техника пения и речи позволяет делать это без какого-либо вреда для певческого и речевого голоса артиста. Примером может служить многолетнее сценическое творчество таких звезд этого жанра, как Татьяна Шмыга, Георг Отс и др. Известный австрийский оперный певец Рихард Таубер, которого называли «австрийским Карузо», был не менее популярен и как артист оперетты. В репертуаре нашего известного певца Петра Лодия было 40 оперных партий и 25 ролей из оперетт, а кроме того, он выступал и как драматический актёр!

Теперь об особенностях резонансной техники, которыми в равной степени дорожат и успешно пользуются мастера как сольного и хорового пения, так и актёрской речи.

Во-первых, это вибрационные ощущения, как показатели резонанса в области грудного резонатора, «маски», твёрдого нёба и других частей тела «вплоть до кончиков пальцев», как говорил мне в интервью нар. арт. СССР И.И. Петров-Краузе, которому дочь Шалапина подарила перстень отца, услышав его великолепный бас в театре Ла Скала.

Во-вторых, релаксация, т.е. освобождение, прежде всего, гортани, а также и всего тела от излишней напряженности, скованности, что убивает резонанс и лишает голос полётности, есте-

ственности и выразительности. Но релаксация не означает расслабления до состояния «мокрой тряпки», как считают К. Линклайтер и С. Берри, что относится также и к певцам.

В-третьих, *неперегруженное резонирующее дыхание*. В отличие от традиционного представления о фонационном дыхании как потоке воздуха, обеспечивающего колебательную функцию голосовых связок, дыхательный аппарат, точнее дыхательный тракт от диафрагмы до кончиков губ, выполняет и вторую весьма важную роль множественного резонатора певческих или речевых гласных. Совмещение этих двух ролей дыхательного аппарата и составляет одну из важнейших задач певца и актера.

В-четвертых, *воображение*, использование эмоционально-образной, метафорической терминологии при описании резонансной техники голосообразования и ее ощущений певцом и актером. Это уже относится к психологическим основам резонансной техники. Это известный метод «предлагаемых обстоятельств» Станиславского, магическое «если бы» и сродни этому «волшебное» слово «как будто» у вокалистов, например: «Станьте полым, как труба, и начните петь со лба» (вокальный педагог Е.Г. Крестинский в стихах Юрия Скляра), «Звук должен быть не там, где галстук, а там, где очки» (Г.М. Сандлер, дирижер хора) и т.п.

Большинство высказываний мастеров вокального искусства приводится по текстам беседы В.П. Морозова с ними о технике пения (М.О. Рейзен, Е.Е. Нестеренко, Е.В. Образцова, Д.А. Хворостовский, И.П. Богачева, И.И. Петров-Краузе, В.Н. Кудрявцева-Лемешева), П.И. Скусничко, З.Л. Соткилава и др.). Тексты указанных бесед, так же как и вступительные статьи В.П. Морозова к разделам вокальных, речевых педагогов и хормейстеров, приводятся по тексту книги «Искусство резонансного пения» (М., 2008).

Статьи вокальных педагогов и хормейстеров (или о них) приводятся по текстам их докладов на научно-практических конференциях Совета по вокальному искусству при МК РФ (председатель Совета – нар. арт. СССР, профессор И.П. Богачева), одобренных к публикации Советом и изданных в ежегодных сборниках трудов данных конференций под редакцией профессора М.С. Агина.

Труды педагогов сценической речи приводятся по их опубликованным статьям или книгам, изданным ГИТИС по инициативе кафедры сценической речи (зав. кафедрой профессор И.Ю. Промптова), Санкт-Петербургской академией театрального искусства, а также вузами других городов – Екатеринбург, Воронеж, Иркутск, Кемерово, Харьков.

Статьи приводятся практически в авторской редакции. М.С. Агин как редактор книги внес лишь самые необходимые редакторские правки с целью сохранения авторского стиля и специфики каждой из статей монографии.

Считаю долгом выразить благодарность рецензентам монографии: доктору искусствоведения, народному артисту России, профессору Сергею Борисовичу Яковенко; заведующему кафедрой сольного пения Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, народному артисту России, профессору Петру Ильичу Скусниченко; заведующей кафедрой сценической речи Государственного университета театрального искусства (ГИТИС), засл. деятелю искусств РФ, профессору Ирине Юрьевне Промптовой; а также зав. кафедрой истории русской музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, кандидату искусствоведения, засл. деятелю искусств РФ, профессору Наталье Николаевне Гиляровой; доктору искусствоведения, члену редакционно-издательского совета Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Наталье Олеговне Власовой; редактору книги, заведующему кафедрой сольного пения Академии музыки им. Гнесиных, заслуженному деятелю искусств, кандидату педагогических наук, профессору Михаилу Суменовичу Агину, которые при дефиците своего рабочего времени нашли возможным ознакомиться с книгой и высказать немало полезных советов, замечаний и пожеланий.

Благодарю также всех соавторов книги, приславших электронные версии своих статей и давших согласие на их опубликование в данной коллективной монографии.

*Автор-составитель В.П. Морозов,
апрель, 2013 г.*