Департамент образования и науки города Москвы

Государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования города Москвы

«Московский городской педагогический университет»

Институт культуры и искусств

Департамент музыкального искусства

Ковынева Екатерина Станиславовна

Отчет по НИРМ за 3 семестр 2024-25 уч. года

Направление подготовки – 53.04.02 «Вокальное искусство»

«Академический и эстрадно-джазовый вокал»

(очная форма обучения)

Проверил:

д.п.н.,

профессор ДМИ

Уколова Любовь Ивановна

Москва 2025

Содержание:

1. Научная статья-3 ………………………………………………………… 3 стр.

2. Рецензия научного руководителя на научную статью-3…….……….…11 стр.

3. Реквизиты издательства, где опубликована статья………..…….….…...12 стр.

Научная статья-3 по теме НИРМ «Академический и эстрадно-джазовый вокал».

***Ковынева Екатерина Станиславовна*,**

студентка магистратуры департамента музыкального искусства

института культуры и искусств

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

Научный руководитель, к.п.н., доцент Семенова Д.А.

ВЫСОКАЯ ПЕВЧЕСКАЯ ФОРМАНТА и техники ее освоения

Статья посвящена феномену высокой певческой форманты и ее ценности в формировании красивого профессионального звучания голоса певца академической школы. В ней описаны исследования влияния высокой певческой позиции на качественные характеристики голоса и предложены вокально-технические приемы ее освоения в процессе обучения академическому вокалу.

Ключевые слова: *академический вокал, высокая певческая форманта, исследования, качественные характеристики голоса, вокально-технические приемы, обучение.*

Цель настоящей статьи – обозначить и раскрыть ценность профессиональной компетенции высокой певческой форманты для яркого, полетного звучания голоса певца, исполняющего произведения в академической манере, также предложить вокально-технические приемы формирования высокой певческой позиции в процессе обучения навыкам академического вокала.

Прекрасное чистое вдохновенное исполнение образцов классической музыки – несомненно, то, чему искушенный слушатель желает внимать в стенах известных мировых театров и концертных залов, наполняя свою душу живительным источником духовного богатства и наследия великих композиторов разных эпох. Находящийся по ту сторону от зрителя артист преследует ту же цель. Истинный вокалист пребывает в постоянном поиске и совершенствовании исполнительских характеристик своего профессионального инструмента - певческого голоса.

Многие и многие учения великих педагогов на протяжении долгих лет исследований и наблюдений сформировали ряд необходимых певческих характеристик, которыми должен обладать профессиональных вокалист академического направления музыки, чтобы его голос был способен вдохнуть прекрасную жизнь в оставленные нам партитуры гениальных композиторов. Очень четко и развернуто неотъемлемые параметры, способствующие академически правильному звучанию голоса, представлены в учебном пособии всеми известного профессора и педагога Дмитриева Л.Б. «Основы вокальной методики»: диафрагмально-грудное дыхание на «опоре», мягкая атака звука, высокая певческая форманта, поднятый купол, свободные гортань и челюсть, четкая артикуляция, прямая осанка, ровное звучание на всех регистровых участках голоса [5].

В данной статье мы подробно рассмотрим феномен высокой певческой форманты, условия ее формирования и вокально-технические приемы и упражнения для ее выработки у начинающих певцов академического направления.

В ходе исследований Гарсиа и Морозова было выявлено, что высокая певческая форманта создается в надглоточном пространстве и целиком зависит от типа смыкания связок, то есть края связок при правильной атаке звука формируют свистковые обертоны при фонации, которые соответствуют частоте 3000 Гц, сообщающие голосу звонкость, металл, полетность. Так при твердой атаке звука образование свистковых обертонов наиболее проявлено, тогда как мягкая атака может гасить звук, делать его глухим и далеким. Также следует отметить, что появление высокочастотных обертонов происходит именно при правильном смыкании голосовых связок, а не при раскрытии голосовой щели [1], [5].

Работая над разгадкой секрета профессионального звучания голоса, ученым удалось разработать ряд исследований, которые наглядно показывают присутствие высокочастотной форманты в голосе первоклассного певца. Е.А. Рудаков провел опыты на современной аппаратуре по «вырезанию» высоких частот при пении и выявил, что голос теряет свою звонкость, яркость, силу и тембровую окраску, и, наоборот, «удаление» низких частот не изменили значительно окраску и полетность голоса. «Важное свойство полётных голосов – хорошая слышимость их на фоне музыкального сопровождения, оркестра, рояля» [9, с.13]. Причина кроется в том, что хорошо поставленный голос певца имеет большой процент высокочастотных обертонов, в то время как у оркестра наблюдается более низкий процент свисткового тона, а значит его спектр звучания ближе к низкой певческой форманте. И голос певца словно «прорезает» оркестр или аккомпанемент. Также, по словам Морозова, существенную роль в создании ВПФ играет правильное певческое дыхание, которое не просто представлено «поддерживающим необходимый уровень подсвязочного давления воздуха». [9, c.14]. Другими словами подобный тип дыхания называется резонирующим и защищает гортань от перегрузок.

Еще одно исследование, которое наглядно показывает обилие свистковых обертонов в голосе, было проведено в акустической лаборатории Московской консерватории на электронном приборе стрелочного типа. При пении в микрофон на шкале прибора отображается процент высоких частот в голосе. Также В.П. Морозов сумел выделить из голоса свистковый тон, который напоминает трель и, несмотря на высоту, не раздражает ухо и вполне приятен [9].

Однако при исполнении образцов классической музыки у начинающего певца нет подобных приборов, позволяющих его сориентировать в правильности взятия звука. На помощь ему приходят телесные ощущения и опыт предыдущих поколений.

Так было выявлено, что при пении в высокой форманте у певца происходит вибрация в области «маски» или носового и головного резонаторов, что очень просто объясняется научно. Нос и его придаточные пазухи резонируют на высокие обертоны звука голоса. Таким образом, ощущение вибрации в верхней части лица является лучшим ориентиром для начинающего певца. Однако не стоит забывать и про грудное резонирование, без которого звук лишается опоры, полноты и глубины. Необходимо научиться петь так, чтобы оба резонатора, грудной и головной, были задействованы на всем диапазоне звучания голоса певца.

Выработка высокой певческой форманты у начинающего певца осваивается постепенно от урока к уроку и превращается в профессиональный навык.

Как ни удивительно, но прежде, чем прозвучать, певцу необходимо иметь в своем слуховом представлении эталон звучания ноты, которую он будет брать. Нередко преподаватели вокала рекомендуют слушать профессиональных певцов. Цель данной деятельности – услышать эталонное звучание произведения, и поскольку физиология восприятия звука устроена таким образом, что организм слушателя копирует мышечные ощущения исполняющего музыкальный материал певца, запомнить место формирования звука и его эстетически полноценную форму.

Работа над компетенцией звучания в высокой позиции начинается с укрепления природного среднего регистра голоса. М.И. Глинка описал правильное голосообразование в своем концентрическом методе постановки голоса. «По моей методе надобно сперва усовершенствовать натуральные тоны (то есть без всякого усилия берущиеся), ибо, усовершенствовав их, мало-помалу, потом можно обработать и довести до возможности совершенства и остальные звуки» [3, с.245]. Вокализация примарных «натуральных» тонов на первых этапах обучения дает начинающему певцу прочувствовать верные мышечные и резонаторные ощущения и благоприятно развить средний регистр голоса. Пение в данном регистре позволяет приобрести уверенность фонации и формирует крепкую базу для перехода к верхнему регистру голоса, поскольку для большинства вокалистов именно он представляет собой более сложную область для проработки. По мнению профессора Московской консерватории и выдающейся певицы Неждановой А.В. только после освоения среднего регистра начинающий певец должен обращаться к верхнему регистру. Сначала важно пропевать высокие ноты как проходящие, затем укреплять их звучание более основательно, под конец филировать. Как ни странно, важно следить за округлостью всех гласных на всем певческом диапазоне, при этом мягкое небо должно быть приподнято, как на полузевке или внутренней улыбке, а гортань должна оставаться в единой позиции [11], «чтобы голос был ровный и однородный, как движение смычка по струне в руке хорошего виртуоза, надо удерживать позицию раскрытия горла в необходимой ширине и ровно, без нажима удерживать струю звука, по возможности по самой высокой голосовой линии» [10, с.139].

Невозможно освоить технику пения в высокой позиции, если учащийся поет задней частью рта, звук при том будет тусклый и глухой. Научиться петь передней частью рта помогут такие упражнения, как «мычание» и губная трель. При этом «мычание» должно быть звонким, резонирующим [4], [7]. Такую технику тренировки использовал сам знаменитый Э. Карузо. Выполняя данное упражнение, певец почувствует, как гортань остается в исходном положении, включаются головные резонаторы, а звук приобретает полетность, металл и блеск. Ощущения при этом должны быть такие, «чтобы пели лобные кости» [2]. Профессор Одесской консерватории О.Н. Благовидова считает, что для овладения высокой певческой формантой на среднем и нижнем регистре благоприятно брать в работу прикрытую гласную И или Э [8]. Также эффективно пропевать слоги, начинающиеся на согласные М и З. Они формируют ощущение близкого звучания.

Вокал – это психофизическая деятельность человека, посредством которой певец транслирует не только звуковую составляющую в пространство вокруг себя, но и ее эмоциональную часть. Довольно часто можно наблюдать, что, если певец полностью вовлечен в роль и охвачен чувствами своего персонажа, верная певческая позиция возникает словно сама собой. Создается впечатление, что более пристальное внимание исполнителя к чувствам своего персонажа создают концентрацию именно на этой области при вокализации, тем самым высвобождая ротоглоточную область от чрезмерного напряжения. В связи с выше описанным, очень полезно упражнение на пропевание звука А! так, словно человек удивился или понял, догадался о чем-то. Данное упражнение создает ощущение поднятия твердого неба, что на самом деле является созданием высокой певческой позиции при помощи поднятия купола.

Также не стоит забывать про дыхание, поскольку оно является основой, на которой выстраивается звук. Начинающему вокалисту необходимо тренировать абдоминальное или нижнереберно-диафрагматическое дыхание, при котором происходит расширение ребер. Подача дыхания должна быть мягкой и эластичной. Даже правильный вдох помогает подготовить ротовую полость к фонации в высокой певческой форманте. ««Вдохни так, как будто вдыхаешь запах чудной розы»» так писал Морозов про вдох вокалиста [9, с.120]. Легкий бесшумный вдох носом приподнимает мягкое небо, формируя округлое пространство внутри ротовой полости, и обозначает носовые резонаторы для певца. Помимо этого важно ощущать взаимосвязь дыхания и звука. При верном дыхании воздушный поток направлен точно в купол, а следовательно, в головные резонаторы. Здесь существенную роль играет направление этой воздушной струи, которое вокалист может сознательно контролировать и координировать внутри ротоглоточной полости. Необходимо ощущать воздушную струю тонкой и строго направленной в точку в передней части твердого неба. Выходить образно она может через кончик носа или переносицу, рисуя в воздухе воображаемую дугу – траекторию звука, или «звучать» на верхних резцах.

В выработке высокой певческой форманты поможет пропевание нисходящих пассажей, опертый округлый крик на «ай!». Если мы обратимся к учебному пособию В.В. Емельянова и его фонопедическому методу развития голоса, то также найдем полезные упражнения для освоения близкого звучания в высокой певческой позиции. Одним из таких упражнений является штром-бас с последующим «вызвучиванием» мелодии. Чтобы придать звуку округлость, то есть пропеть его в куполе, можно «надеть на ноту шапочку или капюшон», «погладить котенка» или представить звук в виде «капли, падающей сверху» [6]. Последняя ассоциация также выполняет функцию снятия напряжение с голосового аппарата.

Подводя итог всему выше описанному, мы можем сказать, что обозначили основные вокально-технические приемы овладения высокой певческой формантой. Все они ведут к созданию у обучающегося такой координации дыхания и ротоглоточной полости при фонации, в которой формируется хорошо сконцентрированная и эстетически полноценная форма звука. Пение в высокой певческой форманте создает у вокалиста ощущение удобства и легкости звуковедения, а у слушателя - красивого, тембрально яркого и полетного голоса исполнителя. Как говорил Дж. Барра: «Тот, кто умеет пользоваться головным регистром, поет всю жизнь» [9, c.42].

Литература:

1. *Гарсиа М.* Советы по пению: Учебное пособие / перевод Н.А. Александровой. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. — 104 с.
2. *Гей, Юлиус* (1832-[?]). Немецкая школа пения = = German singing lessons: учебное пособие: [для певцов, педагогов по вокалу, студентов специальных учебных заведений и др.]/ Юлиус Гей: пер. А.И. Игнатович, науч. ред. [и вступ. ст.] М.Г. Людько. – Санкт-Пертербург.; Лань, Планета музыки, 2014. – 327 с.
3. *Глинка М.И.* (1804-1857). Литературное наследие. Автобиографические и творческие материалы / 2 т.; 23 см. — Ленинград; Москва: Гос. муз. изд., 1952-1953, 1952. — 512 с.
4. *Грошева Е.А.* Елена Климентьевна Катульская. Сборник. Редактор - составитель Е.А. Грошева — 1973 г. (Музыкальный театр и его деятели) 325 с.
5. *Дмитриев Л.Б.* Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007. – 368 с.
6. *Емельянов В.В.* Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб.: «Лань»; «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. – 176 с.
7. *Кузьмина Е.В.* Методические принципы М.В. Владимировой // Вопросы вокальной педагогики: Сборник статей. Вып. 2. Под редакцией А.Л. Доливо. М.: Музыка, 1964. С. 52-84.
8. *Лебедева И.А.* О.Н. Благовидова - педагог. — М.: Музыка, 1984. — 80 с.
9. *Морозов В.П.* Искусство резонансного пения. – Л.: Наука. Переплет: мягкий; 1967. - 204 с.
10. *Пидорина В.И.* Александр Филиппович Мишуга - выдающийся певец и вокальный педагог // Вопросы вокальной педагогики: Сборник статей. Вып. 5. Под редакцией Л.Б. Дмитриева. М. Музыка, 1976. 135-155 с.
11. *Подольская В.В.*Антонина Васильевна Нежданова и ее ученики (Заметки концертмейстера). – Москва.: Музгиз, 1960. - 109 с.

Рецензия научного руководителя:

РЕЦЕНЗИЯ

на статью «Высокая певческая форманта и техники ее освоения»

студентки магистратуры департамента музыкального искусства

института культуры и искусств

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

Ковыневой Екатерины Станиславовны

Статья **Ковыневой Екатерины Станиславовны** посвящена феномену высокой певческой форманты, описанию этого феномена и ее ценности для профессионального звучания голоса академической школы.

Авторы рассматривают исследования влияния высокой певческой позиции на качественные характеристики голоса многих известных авторов и проводят сравнительный анализ этих исследований.

Ковыневой Е.С. предложены вокально-технические приемы ее освоения в процессе обучения академическому вокалу, которые она выделяет из различных методик обучения пению. В том числе из методики В.В. Емельянова – фонопедический метод развития голоса.

Авторы проводят параллели между психической и физической деятельностью певца и его способностью формировать певческую форманту.

По существу содержания работа имеет очевидную практическую значимость, так как может быть использована в создании методических материалов для обучения студентов-вокалистов.

Статья написана грамотным языком, содержит продуманные и обоснованные теоретические положения, а также практические рекомендации, подкрепленные ссылками на современные научные источники. Текст статьи выполнен в соответствии с предъявляемыми требованиями и, на наш взгляд, заслуживает положительной оценки, рекомендуется к публикации.

Кандидат педагогических наук, доцент Д. А. Семёнова