

ЧАРУЙ МЕНЯ, ЧАРУЙ!

(просто о сложном)

Каждый, кто хоть немного знаком с обучением академическому вокалу и достиг на этом поприще определенных высот, скажет, что голос – это великий дар, а управление им – таинство. Употребляя слово «голос» в этой статье, я, прежде всего, подразумеваю под ним термин, который используют академические певцы или педагоги, понимающие, что природа награждает человека в разной степени этим даром, но даже малоинтересный с профессиональной точки зрения голос, может быть развит с помощью приемов академического пения.

Как работают органы дыхания, артикуляционный аппарат, резонаторы в речи? Что меняется в момент пения? Человек, не использующий свой голос как профессиональный инструмент, вряд ли подробно и точно ответит вам на эти вопросы. Он не обращает внимание на работу организма. Мы, обычные люди, привыкаем к звуку своего голоса и не пытаемся его анализировать. На вопрос: «Почему мой голос звучит именно так, а не иначе?»,- ответ будут искать профессионалы. Процесс бытового разговора или любительского пения происходит на уровне бессознательных рефлексов. Не являясь чтецом, актером, академическим певцом и не зная возможностей природных голосовых данных, человек не предполагает, что их можно изменять и даже улучшать звучание речевого или певческого голоса.

Если рассматривать голос человека как звуковую волну, то оказывается, что акустические параметры - высота, сила звука, тембр, форманты и обертоны, резонаторные ощущения, вибрато и полетность - могут помочь не только в объяснении закономерностей звучания профессионального или бытового голоса. Благодаря исследованиям врачей разных специальностей (физиологов, оториноларингологов, фониатров, пульманологов, логопедов) и педагогов по вокалу в лабораториях медицинских и педагогических институтов, удалось установить, что секрет акустических характеристик определяется наличием в нем главной, образующей частоты – высокой певческой форманты (ВПФ). Педагоги по актерской речи и по вокалу учат организм профессионально пользующегося голосом человека работать так, чтобы в его голосе возникала ВПФ, и в ее области концентрировалась большая часть акустической и эмоциональной энергии. Собственно, в обучении скоординированной деятельности всех частей организма, принимающих участие в голосообразовании, профессионально поющего или говорящего человека и состоит смысл деятельности педагогов, работающих над постановкой голоса.

Необходимо сказать о том мощном воздействии на организм, которое оказывает правильное пение. Для детей занятия академическим вокалом – это не только здоровое горло, редкие простудные заболевания, но и развитая дыхательная мускулатура, нарабатывающийся музыкальный слух, позволяющий легко обучаться языкам. Академическое пение - это исправление осанки, появление веры в свои силы, умение показывать себя с наилучшей стороны в экстремальных условиях (на сцене или во время экзамена). Умение петь – значит: мыслить, чувствовать, реализовывать композиторский замысел на основе своих чувств в сочетании со многими знаниями.

В зависимости от преобладания в голосе обучающегося какого-либо типа регистрового звучания: головного, грудного, смешанного – речь или пение будут обладать разными тембральными возможностями. В книге В.П.Морозова «Искусство резонансного пения»[1] собраны результаты исследований характеристик певческого голоса человека, которые помогают превратить голос в чарующий инструмент для выражения мыслей и эмоций в мире профессионального академического пения и во всех проявлениях бытовой человеческой жизни.

Как известно из музыкальной психологии, голос говорящего или поющего человека влияет на психику окружающих. Ученые умы Древней Греции знали, что человека можно

разжалобить, заставляя его слушать музыку, написанную в лидийском ладу, или сделать его неуравновешенным с помощью фригийского лада. Для воспитания мужественности юношам рекомендовалось слушать и исполнять музыку написанную в дорийском ладу. Согласно преданиям, Пифагор прописывал музыку как лекарство для психики и однажды усмирил юношу игрой на флейте, предотвратив поджог дома неверной возлюбленной. Платону приписывают фразу, которая подытоживает результаты взаимоотношений - человек – общество - музыкальная культура: «От того, какая музыка звучит в государстве, зависят могущество и сила государства, ибо распушенные ритмы и лады рожают в людях и распущенное начало».

Наверное, неслучайно в основе античного театра лежала, мелодекламация, а в первых операх флорентийской школы академического пения (около 1600 года), вокальные партии строились подобно речи. Основоположник этой школы - Джулио Каччини - считал, почитая эстетику античного театра, что вокальная партия должна быть «омузыкаленной речью». Поэтому арии героев его опер укладывались в речевой диапазон с терциями и секундами как основными интервалами. Сила звучания голоса его героев была невелика, да этого и не требовалось, поскольку оперное действие сопровождал маленький оркестр, располагавшийся за сценой.

Древнее ораторское искусство также было построено на раскрытии возможностей и управлении речевым голосом. По-видимому, умением «играть голосом и мыслью» можно объяснить то влияние, которое оказывал на толпу слушающих оратор, в речи которого соединялись тембральная палитра, сила голоса, эмоциональная подача слова, логика изложения мысли и красота построения фраз. Умный и опытный оратор умел учитывать уровень подготовленности и интересы аудитории. История знает немало таких ораторов - лидеров разного толка, которые могли увлечь за собой несметное число людей, используя различные манеры произнесения речей и качества своего голоса. В наши дни такими «ораторами» можно называть не только говорящих, но и поющих академических или эстрадных солистов или целые коллективы, работающие в разных музыкальных направлениях и способные увлекать слушателя.

Говоря о речевой школе советского радио и телевидения, хочется вспомнить о выдающемся человеке, дикторе – Юрии Левитане, неповторимый тембр голоса которого остался в памяти многих людей. Когда во время войны он произносил по радио первую фразу информационной сводки: «От Советского Информбюро...», - люди замирали в напряженном внимании и к последующим фактам, и к уникальным интонационным и тембральным переживаниям его голоса.

Знаменита речевая школа Малого театра: речь В.Пашенной, М.Царева, И.Ильинского, Е.Гоголевой... Как четко и ясно доносилось каждое слово в конец зала! Как легко актеры играли красками своего голоса! Не было слышно форсировки, насилия над голосом и крика! Громкость звучания актерского голоса достигалась опорной речью, то есть голосом, поставленным на дыхание, использованием резонаторных ощущений и близкого зевкового состояния, в формировании которого принимают участие мышцы, прежде всего, твердого и мягкого нёба. Про такую речь можно сказать: «Они говорят, как поют». Старая актерская школа в речи использовала приемы академического вокала, которые позволяли, управляя дыханием, используя резонаторы, изменять тембр голоса, его силу и высоту. Это давало возможность на протяжении всей жизни сохранять послушный речевой актерский инструмент – голос. Играющие на сцене могли подавать в зал четко произнесенное слово на уровне пиано так, что его отлично было слышно во всех точках театрального зала. Секрет такой техники речи крылся в том, что организмы актеров такого класса работали с необходимой координацией, отчего в их голосе образовывалась ВПФ, в области которой и концентрировалась основная часть звуковой и эмоциональной энергии.

Тембр человеческого голоса представляет собой спектр, в котором низкие, средние и высокие частоты имеют свою амплитуду. Индивидуальная окраска голоса говорящего

или поющего человека зависит от распределения формант и обертонов в этих областях. Процесс затухания звуковой энергии соотносится с частотой - чем ниже частота колебаний, тем быстрее затухает звук. Если же голос говорящего человека или поющего «настроить» так, чтобы основная часть его звуковой энергии собиралась в области ВПФ, то такой голос будет обладать *полетностью, силой, красотой тембра* и многими ценными качествами. Например, в голосе Ф.И.Шаляпина в области ВПФ (примерно 2800 Гц) концентрировалось около 80% певческой, акустической и эмоциональной энергии голоса, а 20% находилось в более высокой и низкочастотной частях спектра голоса (рис.1). Для сравнения приведем пример спектра голоса непрофессионального певца (рис.2). Нарушена равновокальность гласных и их тембральная окраска. Область ВПФ (указана стрелкой) смещена в высокочастотную зону спектра (=2800 Гц), «что не характерно для низкого певческого голоса и вызвано скорее всего приобретенной певцом неверной манерой с чрезмерно напряженной (жесткой) гортанью [1, С. 440].

Слово, сказанное или спетое на «горле», сипло, на срыве, тихо и неуверенно, эмоционально бледно не оказывает столь мощного воздействия и впечатления на слушателя.

О некоторых людях говорят, что они родились с «природной постановкой голоса». И в речи, и в пении эти голоса выделяются свободным звукоизвлечением, тембристостью, индивидуальной красотой – теми качествами, которые другим людям приходится вырабатывать не один год (если говорить о профессиональной работе голосом). Голос американского эстрадного певца Фрэнка Синатры имел бархатистую окраску за счет формант, находившихся в областях низких и средних частот. Именно поэтому ему приходилось пользоваться «микрофоном», так как голос, не обладающий главной профессиональной акустической характеристикой - полетностью, связанной с ВПФ, не распространяется на большие расстояния и поэтому не может «перелететь» через оркестр, поскольку происходит быстрое и сильное затухание звуковой энергии. Однако пение Ф.Синатры было необыкновенно выразительным. Он добился естественной и точной нюансировки в эстрадном пении.

Можно ли изменить характеристики своего голоса и как это сделать? В мире академического пения существует достаточно много методик, чтобы развить и облагородить голос, даже если вы не собираетесь стать профессиональным певцом, актером, чтецом, оратором. Секрет успеха говорящего или поющего человека, скрытый в его голосе, становится доступным, поскольку, используя аппаратные возможности, мы можем работать над изменением голосовых качеств на новом техническом уровне. В наши дни существуют разработки ученых. (Например, методика врачей Московского медико-психологического центра индивидуальности «Совершенствую дыхание»). Они дают возможность с помощью аппаратуры и определенных приемов, анализа спектральных графиков, учиться изменять характеристики речевого или певческого голоса. Однако не надо путать методы работы с организмом поющего или говорящего человека с деятельностью звукооператора за микшерским пультом, который из «безголосицы и бездуховности» может сотворить «эстрадное нечто». Нет, не о таком изменении голоса мы говорим... Придавая голосу привлекательные для окружающих качества, вы научитесь пользоваться **своим** голосом без аппаратных изысков. Очаровывая красотой звучания **своего** голоса, вы сможете **достигнуть поставленных перед собой целей.**

Примечание.

1. *Морозов В.П.* Искусство резонансного пения. М., 2002.

Рис. 1. Спектр голоса Ф.Шаляпина при пении гласный А, Е, И,О,У на ноте «До» в песне «Дубинушка».

Рис. 2. Спектр голоса непрофессионального певца (высокий бас). Гласные – А,Е, И, О, У на ноте ля-бемоль.

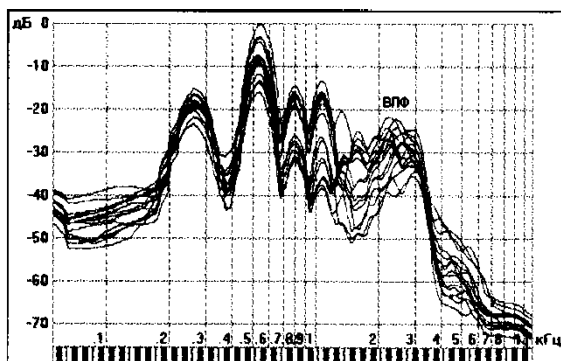

Рис. 11. Ф. Шаляпин, «Дубинушка». Спектры гласных А, Е, И, О, У (по три раз каждая), выделенные из разных слов в разных куплетах песни, нота до¹.

Несмотря на то, что ВПФ Шаляпина явно снижена несовершенством техники записи того времени, спектры всех гласных выглядят весьма сходными и на слух воспринимаются тембрально (академически) ровными, сохраняя при этом и безупречно чистую разборчивость (дикцию) и орфоэпию.

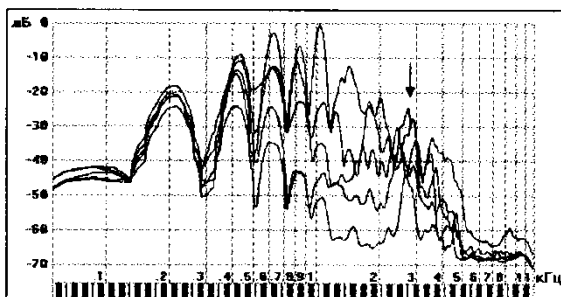

Рис. 12. Спектры голоса непрофессионального певца М.З. (высокий бас). Гласные А, Е, И, О, У, нота lab.

Можно видеть, что по сравнению со спектрами Шаляпина спектры непрофессионального певца сильно отличаются между собой на разных гласных. Едва замечаемая область ВПФ (указана стрелкой), во-первых, сильно варьируется по уровню и не выделяется сколько-нибудь заметно среди других гармоник спектра, а во-вторых – сильно сдвинута в высокочастотную зону спектра (≈ 2800 Гц), что не характерно для низкого певческого голоса и вызвано скорее всего приобретенной певцом неверной манерой пения с чрезмерно напряженной (жесткой) гортанью.

Примечание. О проблеме ровности вокальных гласных см. §§ 3.3.2. и 3.3.3.