

Бараш А.Б.,

певица и преподаватель академического пения

*«...кто хочет, тот добьётся,
кто ищет, тот всегда найдет!»*

Слова В.Лебедева-Кумача,

музыка И.О.Дунаевского к кинофильму «Дети капитана Гранта»

ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК...

Я – человек, любящий свою профессию уже хотя бы за то, что она помогает раскрыть богатейшие возможности человеку, профессионально владеющему голосом. Ставя перед собой задачи разрешения возникающих проблем при овладении детьми и подростками певческим голосом, я изложила свои мысли и предложения во многих публикациях, в выступлениях на конференциях, создала авторские курсы и программы к ним, методические разработки, издала монографии, понимая, что процесс пения многогранен и от его правильности зависит здоровье не только голосового (речевого) аппарата, но и всего организма.

Кого можно назвать одаренным ребенком? По глубокому убеждению нас, единомышленников, каждый ребенок одарен. Только не каждому на жизненном пути встречаются понимающие его натуру родители, родственники и друзья, а впоследствии и преподаватели. Вот один из типичных примеров в подтверждение сказанному. Приведя в музыкальную школу своих двух дочек, моя знакомая, Нина Плэмэдялэ, услышала: «Что вы, мама, эта ваша дочь никогда не будет играть, а второй просто не дано петь...» А примерно через год занятий, видя и поддерживая огромное желание сестер петь и играть на фортепиано, мы с мамой увидели на домашнем концерте первые результаты. Старшая дочь аккомпанировала младшей, которая исполнила нам несколько детских песен разных народов. При этом ее голосок легко и свободно звучал от *до* первой октавы до *соль* второй октавы, а дыхание и певческая артикуляция были как у опытного певца. Про таких детей говорят, что они обладают **природной постановкой голоса**. Раскрыться её данным

надо было только чуть - чуть помочь. Кроме того, эта девочка удивила нас еще одной своей способностью. Она на слух быстро запоминала свой репертуар и без особого труда подбирала его маленькими пальчиками на инструменте. А старшая дочь музыкально и, как положено, наизусть, продолжая программу домашнего концерта, сыграла нам ряд этюдов, лирических, характерных темповых и полифонических пьес. Кстати, руки обеих сестер имели практически природную постановку для игры на фортепиано. Как можно было в музыкальной школе этого не видеть? И сколько же слез выплакали детские глаза! Сколько горевали детские души! Ведь девочки действительно хотели учиться музыке сами, а не по велению родителей. Вот вам и первые зажимы, комплексы, детские неврозы, обиды и непонимание взрослых, начало отчужденности и замкнутости: «Нет, мне не дано. Нет, я не могу. Нет, у меня никогда не получится». Учительница музыки в общеобразовательной школе, узнав про успехи младшей дочери в пении, стала выставлять ее на всевозможные школьные мероприятия, даже не приложив к работе над репертуаром никакого труда и не обращая внимания на ее болезнь, давая материал, который не только не подходил ее голосу, а излишне эксплуатировал верхние ноты. Вот вам и педагогическая этика и профессионализм!

Россия всегда была богата талантами во все времена, сколь трудны бы они ни были. К сожалению, сейчас молодежь переживает не самое легкое и понятное им время в истории нашей страны. Каким путем пойдут они, входящие в эту жизнь? Путем обретения или потерь?

Как же в дальнейшем может сложиться творческий путь одаренного ребенка, если он выберет, например, музыкальную профессию и поступит в среднее специальное музыкальное учебное заведение или студию?

За время моего преподавания академического пения в Доме культуры, в Образцовом коллективе «Звонкий дождь», в Певческих церковных школах, ВМУ и ГМПИ им. М.М.Ипполитова-Иванова, ГОУ МГПУ, ГОУ СПО МО 2-ое МОМУ им. С.С.Прокофьева, ИСИ через мои «руки», «уши» и «сердце» прошло много разных студентов. Одни старательно стремились научиться

всему, что преподавалось на выбранных ими отделениях, другие оказывались случайными людьми в музыке, иные студенты, «честно» лгали, оправдывая свое отсутствие на уроках болезнями или потерей моих собственных нот, принесенных для их занятий. Были студенты, обладающие какой-то одной сильной музыкантской стороной, и... крайне редко встречались студенты – будущие музыканты. Да, именно так называют людей, которые, решив войти в мир музыки (или мир любой другой профессии), делают это с глубочайшим погружением в неё. Иными словами, встречаются цельные, с внутренним стрежнем, с убеждениями и аргументированными суждениями натуры, с которыми нам, мне и концертмейстеру нашего класса, взрослым людям, очень интересно профессионально и по-человечески общаться.

Поскольку мне близок и дорог мир музыки, рождаемый человеческим голосом, еще один мой рассказ пойдет о ребенке из Сергиева Посада, который вошел в жизнь, казалось бы, как многие другие. Параллельно с общеобразовательной девочка училась в музыкальной школе и окончила ее по классу скрипки. А знаете, почему она начала учиться музыке? Потому что чуткие родители, которым до глубины души Ольга благодарна за все, Наталья Михайловна и Михаил Альбертович, были рядом с дочерью во всех её начинаниях и искренне интересовались ее школьной учебной тоже. Наблюдательная учительница музыки посоветовала им отдать девочку в музыкальную школу по классу скрипки: « У вашей дочери, - сказала она, - есть музыкальные способности и абсолютный слух». Видя, что дочь с интересом преодолевает все музыкальные премудрости, за год до окончания школы родители подарили ей гитару, поскольку к этому времени Ольга начала сочинять песни. Ещё через год по совету друга она пришла в детско-юношескую студию авторской песни под руководством Светланы и Владимира Цывкиных, которым по сей день Ольга бесконечно благодарна за их педагогический и человеческий дар видеть и развивать в детях их способности, терпеливо идя с ними «рука об руку» по трудной дороге в Мир Музыкального Творчества, Доброты и Созидания. Педагогические принципы руководителей студии принесли и прино-

сят свои плоды. За пять лет обучения под их руководством Ольга начала участвовать во многих фестивалях авторской песни, часто занимая призовые места, как исполнитель и как автор. Вот, что говорит сама Ольга: «Авторская песня для меня это великолепное сочетание прекрасных стихов и интересной музыки. Благодаря этому виду творчества, я чувствую, что духовно развиваюсь и расту. А родители мои всегда поддерживали меня во всём, что касается творчества, поэтому я благодарю моих родителей, а еще руководителей студии, своих учителей по музыкальной школе и училищу и моих дорогих друзей!».

Три года назад Ольга Щепилова стала студенткой Предметно-цикловой комиссии (ПЦК) «Хоровое дирижирование» ГОУ СПО МО 2-ого МОМУ им С.С.Прокофьева (г. Пушкино) и по распределению попала в наш класс «Сольное пение» («Постановка голоса»). При первом своем появлении в классе, когда начался процесс знакомства с ее вокальными возможностями, она печально сказала, что один из педагогов назвал ее связки стертymi и, по-занимавшись с ней, вынес вердикт: «Ты не сможешь петь в академической манере». Однако, как говорила Оля, она с детства ставила перед собой цели и всегда старалась добиться результата. Так случилось в наших с ней занятиях. Однажды в дождливую погоду (которая многим певцам мешает петь), выполнив все мои педагогические указания по голосоведению, у Оли прозвучала сочная, тембристая, полетная, в общем, *НАСТОЯЩАЯ* по меркам академического пения нота *си* второй октавы. Невозможно подобрать слова, чтобы описать удивление и радость студентки: «Но я же ничего такого не сделала! Это - какое-то чудо!» Да, это была ни с чем не сравнимая и ни на что не похожая радость от владения своим организмом, понимания его работы при рождении **академического** звука. Потом были первые успехи на этом поприще – пение соло в хоре, затем выступление с сольным произведением с концертмейстером нашего класса Е.А.Зарецкой и одновременно исполнение бардовской песни в отчетном концерте ПЦК «Хоровое дирижирование».

Обладает Оля и еще одним умением – петь в народной манере. Она даже помогала мне раскрыть возможности потенциальной народницы-студентки. Я подумала, что столь старательно постигающий азы профессии дирижера-хоровика студент может обладать еще и педагогическим даром. И что же? Через некоторое время я узнаю, что Оля решила попробовать свои силы в качестве педагога в своем коллективе авторской песни и успешно работает там, занимаясь с молодым поколением – приверженцами авторской песни. Радостно, что знания и умения, почерпнутые в нашем классе училища, очень помогают ей на педагогическом поприще.

В нашем училище проводятся конкурсы композиции, в которых Оле предложили принять участие, хотя в них и не было секции «авторской песни». Она не раз становилась дипломантом. А еще у нее были и более серьезные испытания – конкурс авторской песни в Санкт-Петербурге, где она стала лауреатом II-ой премии. Ее и весь коллектив авторской песни в прошлом году пригласила администрация Сергиева Посада на День города выступать на престижных площадках.

Надо сказать, что Оля - фанатично предана авторской песне. Она сказала, что я – первый педагог, который понял и принял ее увлечение и который пригласил ее в класс с гитарой, чтобы послушать ее композиции и что-то подсказать в вокале (а голос у нее немаленького объема и силы звучания). Послушав ее, мы пришли к выводу, что Оля органична в своем виде творчества, прекрасно владеет инструментом и так выразительна, что завораживает слушателя.

Недавно меня и концертмейстера нашего класса – Елену Андрониковну Зарецкую, Оля пригласила на студенческий концерт, программу которого составляла сама и была ведущей. И тут мы услышали ее выступление. Перед нами на сцене стояла красивая, взрослеющая девушка, которая читала свои стихи, пела песни. Конечно, она выделялась среди других сочетанием замечательных качеств - скромности, умением держаться на публике, правильной русской речью, богатым внутренним миром, который угадывался в каждом

ее действию. Говорят, что глаза – зеркало души. Добавлю, что именно в пении раскрывается душа человека. В этом концерте мы познакомились с одухотворенным пением и игрой Ольги. Ее миндалевидные глаза лучились, а гитара звучала столь разнообразно и переливчато, сколь и ее голос. «Как будто мы слушаем зрелую, взрослую исполнительницу, которая уже прожила большую и нелегкую жизнь - любила, радовалась, страдала, приобретала и теряла. А ведь это – еще просто наша ученица!», - услышала я шёпот Елены Андрониковны. Темы песен О.Щепиловой были разнообразны, музыкальные гармонии столь красивы и необычны, а голос звучал так гибко и выразительно, что мы поняли – этот человек нашел *СЕБЯ*.

Ольге предложили совмещать обучение на дирижерско-хоровом отделении с обучением на отделении «Теория музыки»- по классу «Композиция». Когда надо было петь очередной зачет, мы попросили комиссию дать возможность ей исполнить первое свое сочинение – «Концертный вокализ», в котором современная гармония переплелась с глубоким чувством. Нота *ля* второй октавы знаменовала кульминацию произведения. Пройдет время, и уже как зрелый мастер, Ольга с улыбкой посмотрит на свое творение в новом для нее жанре, но чувство победы, достойно пройденной дороги и достигнутой цели останется.

Нет, не каждый учащийся петь в академической манере может и должен стать академическим певцом. Природа одарила Ольгу красивым сопрано, она органична в пении, очень музыкальна, душа ее полна чувств, она обладает абсолютным слухом и хорошей музыкальной памятью. Студенты 14-16 лет первого курса училища, считают, что ей надо петь, настолько она умеет донести смысл исполняемого произведения. Конечно, не всегда ее певческие выступления в манере академического вокала были удачны, как и у всякого человека, но устремленность к овладению всем, что предполагает ее будущая профессия, весьма отчетливо заметны. Профессионально общаясь с Ольгой, мы поняли, что для неё есть другие горизонты, зовущие ее как творческого, созидающего человека. Она, увлеченная музыкой, и другие, подобные ей,

нашедшие свое призвание в жизни, надо надеяться, не поддадутся тлетворным влияниям времени, не осмелятся на свершение «худого» дела, не предадут, не сломаются под бременем жизни...

Так кого же мы называем одаренным ребенком? Только ли того, кто от природы обладает каким-то даром? Нет, скорее того, кто неустанно трудится над собой, постигая себя, окружающий мир и развивая свой дар, кто стремится к общению людьми, которое обогащает, и, в конечно итоге, находит свое место в жизни. К сожалению, не каждому человеку повезет встретить на своем пути единомышленников. Кому-то придется столкнуться с подлостью, разочарованиями, слезами и переживаниями, недовольством собой и сомнением в выбранном пути. Таким детям, подросткам и взрослым людям от души хочу пожелать: «Познавайте себя, работайте над собой, отдавайте все лучшее в себе окружающим и имейте внутреннюю силу - быть самим собой!»

В добрый путь Оля, в добрый путь увлеченные и созидающие свой мир дети, ведь «...только смелым покоряются моря»! И да сбудутся ваши чаяния!

Посвящается Марине Цветаевой и солнцу...

О.Щепилова

«На третий месяц встанет солнце»,

Не облегчая, не виня,

И в глубине души, на донце,

Забрезжит пламя для меня!

Я стану трепетной и нежной,

Необъяснимой и смешной,

Я окроплю себя надеждой

И задую полночной тьмой.

А в полутьме настолько сладко

Мечтается и дышится,

Что сразу всякая отгадка,

Как будто, слышится.

Ах, это - бред хмельного сердца!
Да, это – солнечный удар.
Но от любви уже не деться,
Прими ее как божий дар.

Ты станешь чистым и высоким.
Ты будешь искренним до слез...
И я скажу тебе о Боге,
Который счастье нам принес!

Далее может идти еще подборка стихов со второго диска

Город

(авторская песня)

Слова и музыка О.Щепиловой

Я стоял у ворот в крепости
И меня наставлял стражник:
«Если хочешь попасть в вечность,
Тень свою оставляй, странник!»

За воротами птичий гомон,
Ну а странник легко, с усмешкой:
«Расставайся с тенью, не мешкай,
Если хочешь попасть в город».

Если верить моим грёзам,
За стеной золотые звери...
Только тень умоляла слёзно:
«Велико, Господин, преступленье!»

Нарастало в душе сомненье,
И тем больше тянуло в крепость...
За воротами ждет вечность!
А что тень? - Проживу без тени.

Стражник молвил: «Решай, любезный!

Я совсем потерял терпенье!»

Я кивнул, попрощался с тенью...

И в тот миг всё вокруг исчезло.

-После этих слов можно разместить нотный фрагмент авторской песни

О.Щепиловой «Город», который также – на втором диске

-Фотографии Ольги Щепиловой

(одна - как на паспорт, вторая со второго диска – черно-белая, где Ольга с гитарой на сцене, третья со второго диска – цветная, где Ольга с гитарой в венке на конкурсе авторской песни. **Выбирайте, Тамара Николаевна!**)

-Дипломы Ольги Щепиловой

(на первом диске четыре диплома из многих других)

-Концертный вокализ – первое сочинение О. Щепиловой после начала учебы на двух отделениях (см. первый компактдиск с материалами для статьи, вокализ на двух листах)