

ИРИНА УЛЬЕВА, СЕРГЕЙ УЛЬЕВ

5

ПРОСТЫХ СЕКРЕТОВ
КРАСИВОГО ПЕНИЯ

Bel Canto Mobile
www.belcantoschool.ru

Дорогой друг!

Возможно, вы уже занимаетесь по одному из наших обучающих курсов, соответствующему вашему типу голоса. Надеемся, что наша новая работа окажется вам очень полезной.

В этом небольшом пособии речь пойдет о пяти простых секретах, которые помогут вам научиться красиво петь. Разумеется, вокальная техника этими секретами не ограничивается. Но они очень эффективны, хорошо настраивают голос и способны реально ускорить ваше обучение.

Знать эти секреты полезно не только начинающим певцам и любителям. С ними также стоит познакомиться и профессионалам. Практика показывает, что, к удивлению, многие профессиональные певцы не знают большинства из этих секретов или не придают им особого значения.

В каком бы жанре вы не пели: классическом или эстрадном, джазовом или народном, — мы предлагаем вам универсальные способы для быстрого улучшения качества вашего голоса.

Почему мы назвали наши секреты «простыми»? Потому что вы можете легко применять их на практике и постоянно использовать в повседневном обучении.

Возможно, эти секреты покажутся вам на первый взгляд очевидными. Но в том-то и дело, что человеку свойственно часто не замечать истины, когда она находится перед самыми глазами. Как говорил замечательный американский писатель Эдгар По: «Истина не всегда обитает на дне колодца».

Что значит «петь красиво»

Прежде чем мы поделимся с вами обещанными секретами, зададимся вопросом, что означает выражение: «петь красиво»?

В классическом вокале ответ очевиден: красиво петь — это значит, прежде всего, петь согласно эталонному звучанию классического певческого голоса. Этот эталон окончательно сформировался в оперном искусстве к середине XIX века, благодаря творческому союзу выдающихся певцов, композиторов, педагогов и ученых.

Поскольку в академическом вокале есть эталон, то всем, кто хочет научиться исполнять классические произведения (арии, романсы и т.п.), — необходима постановка голоса.

В неклассических певческих жанрах говорить о постановке голоса не имеет особого смысла.

Почему? Да потому, что нет эталона! На эстраде можно нашептывать, хрипеть, сипеть и даже визжать. Именно оттого, что эталон здесь отсутствует, эстрадные (джазовые, народные) голоса не ставят, а разрабатывают, развивают на упражнениях и произведениях. Манера исполнения при этом может быть любой.

Неклассический певец волен делать со своим голосом все, что угодно.

Классическому певцу в этом смысле гораздо сложнее: он обязан строго следовать классической манере исполнения.

Зато певец с поставленным голосом может петь в любых жанрах. А вот певцам других жанров исполнить классическое произведение так, чтобы голос звучал согласно эталону, — в большинстве случаев оказывается не под силу.

Но как бы то ни было, каждому певцу хочется петь так, чтобы это нравилось слушателю. И вокальная техника в этом вопросе занимает очень важное место.

Конечно, нередки случаи, особенно в поп-музыке, когда певец с заметными недостатками в голосе и даже плохо владеющий вокальной техникой, — добивается большого успеха.

Здесь может сыграть роль и приятный тембр голоса, и яркая внешность, и умение «себя подать», а зачастую — и огромные средства, вложенные в раскрутку новой «звезды».

Таким образом, чтобы быть популярным, необязательно петь красиво.

Но тот, кто поет красиво, обязательно понравится слушателю!

А теперь давайте, наконец, поговорим об обещанных секретах.

Секрет 1

Многokrатно слушайте произведения в исполнении выдающихся певцов с вашим типом голоса

Казалось бы, что может быть проще этой мысли: хочешь научиться петь — слушай хорошее пение.

Но речь идет не о простом слушании во имя эмоционального и эстетического наслаждения, ради которого люди ходят в оперу, на концерты, покупают музыкальные диски.

Мы говорим об эффективном методе улучшения качества собственного голоса.

Прежде чем подробно рассмотреть все составляющие этого секрета, напомним, в какой последовательности нужно работать над вокальным произведением.

Как работать над вокальным произведением

- ✓ проиграйте мелодию на любом музыкальном инструменте
- ✓ разберите каждую вокальную фразу. Выделите главную ноту, спойте ее приемом «атака звука выдержанная нота», добейтесь ее качественного звучания и запомните это ощущение. На этом этапе нужно подыгрывать себе мелодию (без аккордов!) на любом, желательно, клавишном инструменте

- ✓ спойте произведение, также подыгрывая себе только одну мелодию, без аккордов. При пении выделяйте главные ноты, чередуйте вокал, дыхание и расслабление. Чтобы следить за качеством звуковой волны, приложите ладонь к уху, как будто держите телефонную трубку
- ✓ прослушайте произведение в исполнении выдающегося певца 5-7 раз. Важное условие при этом — исполнение певца записано не а капелла, а с качественным аккомпанементом. Слушайте внимательно, не отвлекаясь, как будто записывая мелодию в свой мозг
- ✓ сразу после прослушивания спойте произведение. Теперь уже можно использовать аккомпанемент с аккордами или минусовку
- ✓ голос должен измениться в лучшую сторону, получить новое звучание, обогатиться обертонами, стать более объемным
- ✓ если положительного эффекта нет, необходимо повторить прослушивание. В очень редких случаях может потребоваться сменить эталонного певца на другого, с более подходящим голосом

Итак, снова повторим наш волшебный первый секрет: «Многokrратно слушайте произведения в исполнении выдающихся певцов с вашим типом голоса».

Обратите внимание, в этом секрете — три ключевых слова: «многократно», «выдающихся», «вашего».

«Многократно» — это значит, при разучивании произведения вы должны не менее 5-7 раз подряд прослушать его в исполнении выдающегося певца вашего типа голоса. В результате, образец правильного исполнения прочно оседает в памяти и записывается в подсознание.

«Выдающегося» — это значит, что у певца, который выступает в роли эталона, настроен голос по итальянской школе, неаполитанское направление которой подробно представлено в наших обучающих курсах.

«Вашего типа голоса» — это уже очевидное условие при таком серьезном подходе.

Важно понимать, что этот прием не является слепым подражанием. Это — способ быстро раскрыть возможности вашего организма и голосового аппарата. Процесс обогащения голоса идет на подсознательном уровне.

Не бойтесь потерять свою индивидуальность: человеческие голоса очень разнообразны, и ваш голос все равно будет звучать по-своему.

Выдающегося исполнителя для вашего типа голоса вы можете выбрать из таблицы ниже. Заметим, что большинство приведенных в таблице голосов, были в течение многих лет успешно использованы в качестве эталона на практике.

Произведения в исполнении этих певцов вы можете легко найти в любом магазине, где продаются аудиозаписи классической музыки, а также в Интернете, в частности, на сайте <http://youtube.ru>.

Если при разучивании конкретного произведения, вы не найдете соответствующей аудиозаписи в исполнении певца из нашей таблицы, — поищите это произведение в исполнении другого признанного мастера классического вокала.

Главное — это сам принцип: учиться у великих!

ТИП ГОЛОСА	ЭТАЛОН
Тенор легкий	Сергей Лемешев, Леонид Собинов, Хуан Диего Флорес
Тенор крепкий	Энрико Карузо, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти
Баритон	Юрий Мазурок, Георг Отс, Юрий Гуляев, Тито Гобби
Бас	Федор Шаляпин, Марк Рейзен, Иван Петров, Алексей Кривченя
Сопрано легкое	Елизавета Шумская, Галина Писаренко
Сопрано густое лирическое	Галина Ковалева, Натали Дессей, Амелита Галли Курчи
Сопрано драматическое	Нина Фомина, Маквала Касрашвили, Мария Каллас, Рената Скотто, Монсеррат Кабалье, Джоан Сазерленд
Меццо-сопрано, контральто	Надежда Обухова, Мария Максакова, Елена Образцова, Ирина Архипова, Галина Борисова, Элина Гаранча

На аудиодиске, прилагаемом к каждому из наших обучающих курсов, все разучиваемые произведения также приведены в эталонном исполнении.

Эталонное пение физиологично по своей природе. Именно поэтому оно положительно влияет на других певцов.

Важно учитывать тот факт, что иногда выдающиеся певцы могут исполнять произведения, отходя в той или иной степени от эталона. Поэтому исполнители, указанные в нашей таблице, оказались там не просто по типу своего голоса, а с учетом их стабильно эталонного звучания во всех или в большинстве классических произведений.

Секрет 2

На начальном этапе разучивания произведения не используйте аккордовый аккомпанемент

Мы уже упоминали этот секрет, когда говорили о том, как правильно следует разучивать вокальное произведение. Но он стоит того, чтобы поговорить о нем отдельно.

В наше время при большом количестве доступных классических минусовок, велик соблазн сразу же запеть под аккомпанемент академического оркестра.

Но не торопитесь!

Еще великий русский композитор и педагог М. Глинка указывал, что аккомпанемент может помешать певцу правильно воспринять мелодию произведения.

А ведь мелодия — это односторонне выраженная музыкальная мысль (по И. П. Шишову, 1927). И эту мысль, однажды рожденную композитором, нам нужно понять и воспроизвести.

В этом нам должен помочь наш мозг, который активно участвует в процессе пения.

Чрезмерное обилие звуков мешает мозгу четко запомнить мелодию, ее ритм, движение, мелизмы.

Необходимо отметить, что очень многое в восприятии мелодии должно уходить на подсознание.

Чем сложнее вокальное произведение, тем большее значение имеет работа подсознания.

Можно сказать, что подсознание — это работа мозга на «автопилоте».

В любом произведении — множество нот, и наш мозг должен запомнить их все, со всеми характеристиками. И в результате, помочь нам воспроизвести звуковую волну, ту самую звуковую волну, которую однажды сочинил для нас композитор и зафиксировал в нотной записи.

Но певец, контролирующий во время пения каждую ноту в отдельности, будет иметь большие проблемы с вокальной техникой. Очевидно, что такое исполнение будет далеко от идеального.

Образно говоря, ноты — это слепок звуковой волны. И ваша задача — воспроизвести эту звуковую волну, а не просто пропеть ноты.

Создание звуковой волны — важнейшее условие красивого исполнения вокального произведения.

Итак, запомните, никогда не следует начинать разучивать произведение ни под оркестр, ни под аккорды фортепиано или какого-либо иного инструмента!

Секрет 3

Развивайте квадратные мышцы лица

Квадратные мышцы лица находятся в области верхней губы, носа и щек.

Мало кому известно, что хорошо развитые квадратные мышцы лица улучшают качество звуковой волны, пуская ее в резонаторы.

Между тем, вот что писал по поводу значения резонанса великий итальянский певец и педагог Э. Барра : «Потеряв резонанс, перестаешь быть певцом, резонанс обеспечивает яркость, полетность голоса, его неутомимость, долговечность».

Упражнения на развитие квадратных мышц лица есть во всех наших курсах. Это одно из важнейших упражнений, которое необходимо выполнять регулярно!

Пример упражнения на развитие квадратных мышц лица есть также в нашем видеокурсе «20 упражнений маэстро Барра» (упр. 13 и 14).

Вообще, что касается вокальных упражнений, — их в вокальной литературе опубликовано сотни, а, может быть, и тысячи.

Если задаться целью — сочинять вокальные упражнения, можно легко придумывать их по паре штук каждые пять минут.

Это, конечно, шутка. А если серьезно, то дело в том, что реально полезных упражнений не так уж и много.

В итальянской школе, пожалуй, их наберется всего несколько десятков. Они составляют костяк школы. Эти упражнения базируются на строгой, логичной теории, объясняющей саму механику классического пения.

Остальные упражнения, если их и можно признать полезными, то только при условии, что они являются своеобразной импровизацией от базовых.

Следует иметь в виду, что существует множество упражнений, которые не только бессмысленны, но и вредны.

В среде вокалистов порой можно услышать мнение, что итальянские упражнения петь опасно, потому что можно навредить голосу.

Это, действительно, так. При бездумном употреблении любое лекарство может обернуться ядом.

Мало просто знать, какие упражнения полезны, какие бессмысленны, а какие вредны.

Запомните: если вам не ясен смысл конкретного упражнения или нет примера его правильного исполнения, — не стоит его исполнять вовсе!

В наших обучающих курсах все упражнения не только подробно объяснены. На прилагаемом аудиодиске продемонстрировано, как их правильно исполнять. А по эффективности итальянским упражнениям, проверенным поколениями певцов и педагогов, — нет равных!

Секрет 4

Чаще пойте итальянские песни на итальянском языке

Очень полезно не только слушать итальянских певцов и певцов итальянской школы, но и петь итальянские песни на итальянском языке. Подчеркнем именно на итальянском языке!

А теперь объясним, в чем суть этого секрета.

Общеизвестно, что итальянский язык — самый певучий в мире.

«Нельзя не учитывать способствующие пению фонетические особенности итальянского языка, с неизменностью звучания гласных относительно любых соседних согласных, с частым удвоением сонорных согласных, перед которыми звучание гласных требует высоко поднятого нёба, с отсутствием сложных звуко сочетаний и активностью артикуляции» (проф. Российской академии им. Гнесиных Л. К. Ярославцева).

К тому же теплый климат Италии благоприятствует хорошему состоянию голосового аппарата практически в любое время года. Темпераментная речь развивает квадратные мышцы лица, настраивает резонаторы.

Поэтому неслучайно, что оперное искусство зародилось именно в Италии.

Бурное развитие оперного искусства, совершенствование вокальной техники привело к созданию итальянской вокальной школы, т. е. системы эффективных упражнений, специальных приемов, специфических ощущений и особых секретов, — школы, направленной на развитие певческого голоса до его оптимального звучания.

В результате, союз вокального исполнительства, сочинительства, педагогики и науки привел к появлению такого понятия как «эталонное звучание классического голоса».

Можно считать, что этот эталон окончательно сформировался к середине XIX века, когда опера окончательно отказалась от услуг кастратов, которых заменили тенора, научившиеся петь в верхнем регистре не фальцетом, а полноценным смешанным звуком.

Когда вы поете песни или арии на итальянском языке, возникает чувство, что вы оседлали звуковую волну, и она сама несет ваш голос к слушателям.

Таким образом, у вас вырабатывается ощущение правильного классического голосоведения.

Это ощущение необходимо поймать, закрепить и в дальнейшем переносить на произведения, написанные на других языках.

При разучивании итальянских вокальных произведений вы можете пользоваться справочником по итальянскому языку, который приведен в конце учебника каждого из наших обучающих курсов.

Мы специально решили заострить ваше внимание на этом секрете, потому что из записей, присылаемых на наш сайт <http://belcantoschool.ru> в раздел «Определения типа голоса», достаточно большой процент занимают песни на английском языке.

Желание начинающих певцов исполнять популярные англоязычные шлягеры естественно и вполне понятно, но на этом пути не следует ждать быстрого улучшения вокальной техники.

Пойте по-итальянски!

Секрет 5

Петь на публике популярные произведения, которые выучены на «отлично»

Это даже не столько секрет, сколько хитрость.

Почему лучше петь популярные произведения? Потому что люди лучше воспринимают то, что знакомо. И это касается не только пения, но и человеческого восприятия в целом.

Но тут есть небольшая ловушка. Ведь, если вокальное произведение у всех на слуху, то вы просто обязаны спеть его не ниже определенного уровня.

Как этого добиться?

Очень просто. Вам поможет второй принцип нашего секрета: петь на публике только те произведения, которые выучены вами на «отлично».

Слушателю все равно, сложное произведение вы поете или легкое.

Именно поэтому лучше спеть хорошо легкое произведение, чем плохо — сложное.

При обучении вокалу также следует соблюдать этот принцип: разучивая произведения от простого к сложному, от популярного к менее известному.

Желаем вам успеха!

Ирина Ульева, Сергей Ульев

5

простых секретов красивого пения

1. Многократно слушайте произведения в исполнении выдающихся певцов с вашим типом голоса
2. На начальном этапе разучивания произведения не используйте аккордовый аккомпанемент
3. Развивайте квадратные мышцы лица
4. Чаще пойте итальянские песни на итальянском языке
5. Пойте на публике популярные произведения, которые выучены на «отлично»

