

УДК 372.878

*И. Г. Чистякова, А. А. Плешко**I. G. Chistyakova, A. A. Pleshko*

**РАБОТА С НАЧИНАЮЩИМИ ПЕВЦАМИ
НАД ПОЭТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ
В РОМАНСАХ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ**

**WORKING WITH BEGINNING SINGERS
ON POETIC TEXT IN ROMANCES BY RUSSIAN COMPOSERS**

Аннотация. Статья посвящена такому важному вопросу в вокальной педагогике, как работа над поэтическими текстами с начинающими певцами. Понимание вокального произведения как неразрывного единства текстовой и содержательно-музыкальной частей служит основой подлинного профессионального подхода в исполнительском искусстве. Работа с юными вокалистами рассматривается в статье на примере русских классических романсов. Отмечаются такие важные черты русских поэтических произведений, как глубокая эмоциональность, созерцательность, исповедальность и певучесть.

Делается вывод о том, что формирование вокального мышления у начинающих вокалистов является важной вехой на пути их профессионального становления. Тем самым обеспечивается не только продолжение традиций русского вокального искусства, но и всестороннее раскрытие творческого потенциала молодых исполнителей.

Abstract. The article is devoted to such an important issue in vocal pedagogy as working on poetic texts with beginning singers. Understanding a vocal work as an inextricable unity of its textual and content-musical parts serves as the basis for a truly professional approach in the performing arts. The authors consider working with young vocalists using the example of Russian classical romances. The authors note such important features of Russian poetic works as deep emotionality, contemplation, confessionality and melodiousness.

The authors of the article conclude that the formation of vocal thinking among beginning vocalists is an important stage in their professional development. This ensures not only the continuation of the traditions of Russian vocal art, but also the comprehensive development of the creative potential of young performers.

Ключевые слова: вокальная педагогика, академическое пение, начинающие певцы, исполнительское искусство, поэтический текст, романс, русская поэзия.

Keywords: vocal pedagogy, academic singing, beginning singers, performing arts, poetic text, romance, Russian poetry.

Русская школа пения, созданная Михаилом Ивановичем Глинкой во второй четверти XIX века, является гордостью отечественной музыкальной культуры. Об этом, как пишет М. Кизин, «свидетельствуют творческие достижения ярчайших её представителей, зарекомендовавших себя в числе признанных лидеров в сфере профессионального вокального искусства» [1, с. 13]. Фёдор Иванович Шаляпин, Антонина Васильевна Нежданова, Леонид Витальевич Собинов и другие выдающиеся исполнители рубежа XIX – XX веков привнесли огромный вклад в развитие русской песенной школы. Их мастерство было устремлено к правдивому выразительному исполнению, наполненному вокальными образами с прекрасным произношением поэтических текстов. Благодаря певческому голосу, художественной и эмоциональной выразительности романсы русских композиторов стали настоящим проявлением русской души. Мы согласны с утверждением М. Кизина о том, что «основополагающими качествами русской вокальной школы являются напевность, протяжность, глубокая задушевность звука» [2, с. 278].

Репертуар начинающего певца формируется в зависимости от его возможностей, вокальной исполнительской техники, где важным является широта диапазона голоса и владение динамическими градациями. Для построения вокальных фраз требуются гибкость голоса, ясность произношения и развитая певческая артикуляция. Не менее важны выразительность исполняемого произведения и вокальная интонация.

К примеру, работая над песней Александра Сергеевича Даргомыжского «Титулярный советник» (1859) на слова поэта Петра Исаевича Вейнберга, мы прежде всего обращаемся к тексту, который, как известно, является историей любви поэта к губернаторской дочке.

Согласно петровской «Табели о рангах», действовавшей в России до самой Революции 1917 года, титулярный советник имел чин IX класса, что соответствовало армейскому званию капитана. Песня начинается со слов «Он был титулярный советник, она – генеральская дочь». Здесь сразу обозначается неравное положение героев, ведь по устоявшемуся сословному обычаю

генеральская дочь могла выйти замуж только за потомственного дворянина. При дальнейшем анализе произведения проявляется характерная черта стиля А. С. Даргомыжского, представляющая в этой песне яркую образность, которая заключена в музыке и усилена смысловой нагрузкой текста. Такая выразительность в аккомпанементе песни, отчасти присущая стилю водевильных куплетов, представляет острую характеристичность. Требуется *понимание смысла* произведения, только благодаря чему и формируются необходимая для художественной выразительности вокальная артикуляция, тембровый колорит голоса, позволяющие песне звучать ярко, недвусмысленно и чисто. Безусловно, непревзойденным исполнителем «Титулярного советника» был и остаётся Ф. И. Шаляпин.

Вообще, для русского романса свойственно необычайное слияние музыки и слова, когда «вокальная партия непосредственно взаимодействует с фортепианной» [3, с. 38]. Распознавание характера произведения полностью влияет на его голосовое исполнение, связанное с эмоциональным переживанием певца, которое помогает ему перевоплотиться в образ лирического героя.

Отсюда следует, что, наряду с вокальной техникой, начинающему исполнителю, при работе над образной выразительностью, надо формировать в себе профессиональные навыки актёрского мастерства. Достигается это путём обращения к своему эмоционально-душевному состоянию, которое дополняется богатым художественным воображением и собственным прочтением драматической ситуации. Как прекрасно сказал по этому поводу театральный режиссёр и педагог Борис Александрович Покровский, «музыка добывает для нас драгоценности человеческой души» [5, с. 33].

Поэтический текст формирует вокальную дикцию начинающего певца. В романсах на слова Александра Сергеевича Пушкина произношение русского языка должно быть изыскано идеальным. Гениальные стихи поэта, наполненные простотой и лиризмом, чистотой и восторгом, требуют особого прочтения, наполненного не только эмоциями, но и выразительностью этих эмоций красивыми формами произнесённых звуков речи.

Приступая в классе сольного пения к работе над романсом М. И. Глинки «Я помню чудное мгновение» (1840), необходимо, в первую очередь, ознакомиться с историей знаменитого стихотворения. Оно, как известно, было написано в Михайловском летом 1825 года и посвящалось Анне Керн. Стихотворение состоит из трёх условных частей, имеющих разное эмоциональное наполнение. Первая часть исполнена ностальгических мыслей, вторая повествует о состоянии одиночества, влекущем переживания и душевные муки, третья возвращает герою стремление к жизни, когда отчаяние уступает место возродившемуся, нахлынувшему чувству всепобеждающей вечной любви.

В пушкинском стихотворении следует распознавать метафоры, заключённые в словах «бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты», эпитеты – в словосочетаниях «небесные черты», «чудное мгновенье», «безнадёжная грусть», а также имеющиеся сравнения («как мимолетное виденье, как гений чистой красоты»).

Подобно стихотворению романс тоже состоит из трёх частей, которые точно так же характеризуются переживаниями эмоциональных состояний. Эмоции разнообразны – от печальных и грустных до воодушевляющих и радостных. Всю полноту этого эмоционального содержания необходимо передать через певческий голос, средствами вокальной артикуляции. Примером такого эмоционального и чуткого исполнения романса «Я помню чудное мгновение» служит творчество Сергея Яковлевича Лемешева [6, с. 285].

Таким образом, формирование вокального мышления у начинающих вокалистов – важный этап их профессионального становления, служащий продолжению традиций вокального искусства и дальнейшему развитию «художественных приемов исполнительского мастерства» [4, с. 112]. Вокальная педагогика, ориентированная на постановку певческого голоса одновременно с развитием художественного мышления, продолжает сохранять свою непреходящую актуальность и в наше время.

Список литературы

1. *Кизин М.М.* Истоки и традиции русской школы пения // Искусствоведение. – 2023. – № 2. – С. 13-20.
2. *Кизин М.М.* Истоки вокального мышления А.П. Иванова // Вестник Чувашского университета. – 2006. – № 6. – С. 278-281.
3. *Кизин М.М.* Романсы С.М. Ляпунова // Университетский научный журнал. – 2022. – № 66. – С. 37-44. DOI: 10.25807/22225064_2022_66_37.
4. *Кизин М.М.* Исполнительское наследие выдающихся российских певцов-актёров и его роль в современной музыкальной культуре // Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия. Программа и тезисы докладов Восьмого Международного научного форума, Россия, город-курорт Геленджик, село Кабардинка, санаторий «Жемчужина моря», 22-25 сентября 2022 г. / Ред.-составители: Т.В. Коваленко и другие. – М.-Краснодар: Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва (Южный филиал), 2022. – С. 112. DOI: 10.34685/НИ.2022.78.26.001.
5. *Покровский Б.А.* Размышления об опере. – М.: «Советский композитор», 1979.
6. С.Я. Лемешев. Из биографических записок. Статьи. Беседы. Письма. Воспоминания о С.Я. Лемешеве / Составитель: Е.А. Грошева. – М.: «Советский композитор», 1987.

© Чистякова И.Г., Плешко А.А., 2023

