

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Современные тенденции и решения в развитии образования по направлению «Музыкально-театральное искусство»

ЦЕНТР

непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры

АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
имени В. С. ПОПОВА

Цуканова О.П.
*заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
доцент кафедры истории и теории музыки
Академии хорового искусства имени В.С. Попова*

Система обучения вокалистов в Академии хорового искусства имени В.С. Попова

Почему наряду с дирижёрско-хоровым образованием в Академии хорового искусства была открыта специальность «Музыкально-театральное искусство». Ответ на этот вопрос содержится в тех целях, которые ставил перед нами и отечеством основатель вуза Виктор Сергеевич Попов.

В.С. Попов был не только гениальным хоровым дирижёром, прекрасным организатором, но и талантливым педагогом и воспитателем. Его педагогические установки определили развитие образовательных технологий и методов преподавания в Академии на несколько десятилетий вперед. Отмечая первое десятилетие существования Академии, В.С. Попов в интервью так представлял главные итоги:

1. Создание учебного заведения «с непрерывной системой обучения в области хорового искусства — от начального звена до высшего включительно».
2. Объединение образовательных целей с творческими на основе сочетания учебного процесса с широкой концертной филармонической практикой.
3. Осуществление всех этапов воспитания голоса в одном учебном заведении — в стенах Академии.

Были у Попова и педагогические идеи, связанные с постановкой голоса. Наиболее ценные из них следующие:

- Педагогическое сопровождение процесса мутации у мальчиков.
- Принцип обучения вокалистов с помощью хорового пения.

Мутация и пение! С точки зрения большинства вокальных педагогов — это вещи несовместимые. Однако Виктор Сергеевич в течение многих лет убедительно демонстрировал ошибочность этого суждения. По строго индивидуальному сценарию он сопровождал каждого мальчика Хорового училища, проходящего этот сложный и опасный физиологический период. Ребенок освобождался от хора, но оставался в интонационной среде, усиленно участвуя в групповом пении на уроках сольфеджио. Период полного молчания был очень коротким и не у всех детей. Мальчики под наблюдением педагогов и фониатра постепенно входили в процесс мутации и медленно выходили, понемногу учась управлять юношеским голосом, осваивать его новые возможности. Современные педагоги Хорового училища владеют этой методикой Виктора Сергеевича в совершенстве.

Не углубляясь в описание некоторых тонкостей технологии, в целом можно сказать, что плоды педагогической работы В.С. Попова в области воспитания голоса отчётливо видны в том обширном списке фамилий юношей, которые прошли школу Хорового училища и Академии и стали замечательными солистами оперных и концертных коллективов в России и Европе: В. Ладюк, Н. Диденко, Д. Корчак, А. Татаринцев и др.

Концепция обучения вокалистов в Академии хорового искусства

Обучение студентов-вокалистов в вузе с помощью активного участия в хоровом классе — стержневая идея учебного заведения.

С одной стороны, сочетание пения в хоре и сольного пения — это погружение в разные исполнительские условия в течение одного учебного дня. Смена режима работы воспитывает способность к переключению голосового аппарата — важнейшему профессиональному навыку. В.С. Попов так говорил о своих воспитанниках: *«...если он знает, как обращаться с голосом, понимает смысл того, о чём поёт, он не устает от занятий....»*.

С другой стороны, обучение через совместное хоровое пение — способ создания единой звуковой среды. Хор здесь выступает как единый организм с единой манерой пения, способами звукоизвлечения. Хор Академии — место концентрации **звука** как экзистенциально-го явления, своеобразной матрицы, воспроизводящей фирменное певческое качество коллектива от поколения к поколению. Каждый год уходит один курс и приходит новый. Но ежегодное обновление хора как коллектива на 20% не приводит к потере качества его звучания, творческой индивидуальности. Звук как явление, как тайное знание трепетно передается новым певцам, словно чаша святой воды, вливаемая в общий сосуд, освящает его целиком.

Для специалистов, не имеющих подобного педагогического опыта, вопрос о целесообразности пения вокалиста в хоре, а также о

самой возможности этого вида занятий для солиста весьма актуален. Этот вопрос Виктор Сергеевич решал утвердительно и очень убедительно личным примером. Вот лишь некоторые высказывания непревзойденного мастера воспитателя голоса по данной теме:

«Наша задача — подготовить певца-музыканта, а не "звукоизвлекающего"».

«Чтобы голос стал эластичным, нужно петь очень много, нужен невероятный труд. А пение в хоре — это постоянная тренировка голоса».

«...Хор воспитывает личность певца. ...Пение в хоре — это настоящая школа».

«Настоящий хор, по моему убеждению, должен состоять из профессионалов, которые одновременно являются и певцами, и всесторонне образованными музыкантами».

«Возможности коллектива, состоящего из артистов, прошедших только вокальную школу, на самом деле очень ограничены».

Концептуален вопрос и о составе хора. Находка Попова заключалась в следующем. Хор — это не только равновесие высоких и низких мужских и женских голосов, но *объединение дирижёров и вокалистов в одном составе*. При этом дирижёры преимущественно обеспечивают интонационную точность, надёжность строя, исполнительскую энергетику, а вокалисты придают тембровую красоту, многообразие красок, эмоциональную наполненность.

Какие профессиональные навыки получают от хора вокалисты?

1. Стойкость, выносливость, физическую закалку.
2. Интонационную надёжность, умение адаптироваться к любому ансамблевому окружению.
3. Оптимизацию манеры звукоизвлечения, навык перестройки голосового аппарата певца в зависимости от места и времени урока.
4. Расширение профессионального горизонта, знакомство с огромным певческим репертуаром, обновляемым ежегодно более, чем на $\frac{3}{4}$.
5. Умение почувствовать индивидуальную стилистическую манеру разных дирижёров, как хормейстеров, сменяющих друг друга в учебном процессе, так и оркестровых дирижёров, ведущих филармонические концерты.
6. Возможность почувствовать себя солистом при исполнении вокально-хоровых циклов, произведений кантатно-оратори-

ального жанра, впервые поработать в качестве солиста с оркестром.

7. Возможность услышать живую на сцене в репетиционном процессе и концертном исполнении именитых певцов современности, отечественных и зарубежных, оценить их мастерство и индивидуальность.

8. В рамках занятий курсового хора получить представление об истории музыки как о живом процессе чередования разных эпох и стилей.

Студенты Академии приобретают эти навыки и знания уже на выпуске, а не в трудном процессе профессионального восхождения по месту работы.

Как обеспечивается певческая безопасность вокалиста, поющего в хоре?

Прежде всего, мастерством опытного и талантливого хормейстера. У хорошего дирижёра певец в хоре не зажимает и не портит голосовой аппарат. Известно, что великий Шаляпин периодически приходил в Московский Синодальный хор, включался в общее пение, чтобы «поправить голос».

Все наши хормейстеры — выпускники Академии хорового искусства. Дирижёры, ведущие занятия с большим хором Академии, имеют двойное образование — хоровое и вокальное. Другие хормейстеры обучались по специальности «Хоровое дирижирование», получая полноценные часы сольного пения в объёме 2 часов в неделю у тех же преподавателей, что и студенты-вокалисты. Поэтому они могут не только настроить и распеть хор, интонируя в любом регистре — мужском, женском, детском. Они могут показать штрихи и голосовые переходы, певческие приёмы, полноценно выучить с солистом его партию, выстроить баланс солиста с хором и проработать исполнительские задачи.

Вокалисты — выпускники Академии — обладают очень широкими профессиональными возможностями. Они надёжны в исполнении, им поручают наиболее сложные и ответственные партии оперного театра, в том числе все партии современного репертуара. Нередко они имеют приоритет в конкурсном участии на замещение вакантных должностей солистов оперных театров.

Достижения вокально-хоровой школы В.С. Попова очень убедительны. За годы его руководства коллективом Академии появилась целая плеяда молодых талантливых певцов-солистов оперных театров, ансамблей и хоровых коллективов. Особое место занимают выпускники, окончившие Академию по двум специальностям. Только за первое десятилетие существования вуза с двумя диплома-

ми специалиста (дирижёра и вокалиста) было выпущено 34 специалиста, еще 6 с добавлением одного-двух лет обучения.

Среди огромного числа воспитанников Академии, ставших лауреатами всероссийских и международных конкурсов за прошедшие 30 лет, есть особые достижения: две премии «Грэмми» (Екатерина Лёхина, Николай Диденко), премия «Золотая Маска» (Алексей Татаринцев), четыре премии «Онегин» (Алексей Татаринцев, Василий Ладюк, Юлия Юмаева, Василиса Бержанская), две молодёжных премии «Триумф» (Дмитрий Корчак, Василий Ладюк), четыре премии «Опералия» Пласидо Доминго (Дмитрий Корчак, Василий Ладюк, Екатерина Лехина, Виктория Каркачева), победительница проекта телеканала «Культура» «Большая опера» (Полина Шамаева). Почти все они имеют либо определённый уровень дирижёрского образования, либо огромную практику пения в хоре.

Всё это свидетельствует о том, что В.С. Попов создал авторскую педагогическую концепцию, образовательную систему, основанную на воспитании специалистов широкого профиля с большим диапазоном профессиональных навыков и компетенций, выходящих за пределы требований федерального стандарта по одной специальности.