

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ

Инновационные подходы в вокальной педагогике: применение в обучении сопрано

Лу Ваньжу

Независимый исследователь

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова

Санкт-Петербург, Россия

Lu_Wanzhu@mail.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 01.08.2024

Принята 01.09.2024

Опубликована 15.10.2024

УДК 783.7:378.147.147

DOI 10.25726/b6477-6595-9296-m

EDN XZMQRM

ВАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

Настоящая статья посвящена проблематике выработке инновационной педагогики в вокальной педагогике и возможности их применения в обучении сопрано. Данная тема является очень актуальной, так как сопрано широко используется для разных жанров в произведениях европейских композиторов: лирических, романтических, комических, фантастических, трагедийных и эпических. Яркий тембр голоса и блеск в высоком регистре рассматриваются как декоративный элемент, поскольку появление певицы, голос которой напоминает птичьи рулады, становится важной частью спектакля. Целью настоящей статьи является разработка инновационных подходов для обучения сопрано. Для достижения указанной цели в ходе написания данной статьи последовательно решается несколько задач: первоначально дается определение сопрано и описываются его характеристики; затем осуществляется анализ имеющейся научной и методической литературы по проблеме обучения сопрано; далее формулируются инновационные подходы, которые можно применять в обучении сопрано в рамках вокальной педагогики. Данная статья может быть полезна практикующим специалистам, работающим в сфере вокальной педагогики при обучении сопрано, а также студентам средних профессиональных и высших образовательных учреждений, готовящихся к практике в качестве педагога по вокалу.

Ключевые слова

инновации, вокальная педагогика, сопрано, обучение сопрано, подбор репертуара, расширенный диапазон.

Введение

В настоящее время проблема использования инноваций в процессе обучения является очень актуальной, поскольку правильная интерпретация профессионального опыта, полученного обучающимися педагогами, предполагает предварительное обсуждение и осмысление. Этот процесс является своего рода изучением «правил», которые позволяют педагогу определять значение этого жизненного опыта и впоследствии вызывать его в качестве объекта обсуждения во время взаимодействия с обучающимися вокалистами в ходе осуществления непосредственной

образовательной деятельности. В рамках теории коллективных действий это обучение осуществляется в ходе «показного обучения», с помощью которого преподаватели обосновывают значение профессиональных фактов и действий, которые считаются образцовыми. Действительно, именно во время этого обучения они устанавливают для каждого изложенного правила связь смысла между, с одной стороны, эмпирическими обстоятельствами, выявленными и явно продемонстрированными, и, с другой стороны, языковым опытом, направленным на их наименование, то есть формулировкой правила. Специфика инновационных методов состоит в опоре на передовые образовательные технологии и компетенции педагогов, не зафиксированные в виде конкретных правил в литературе и только апробируемые ими в ходе профессиональной деятельности.

Инновации в музыкальном образовании являются достаточно неизученной проблемой, что обусловлено спецификой осуществляемой деятельности. В рамках настоящей статьи будут рассматриваться инновационные подходы к обучению сопрано – специфическому голосу, от которого требуется высокая точность, гибкость и контроль над дыханием (Нгуен, 2024).

Известно, что колористические особенности голоса связаны с его функциональной сферой (Никулина, 2022). Тип сопрано, по мнению С.Ю. Кадочникова, определяет подвижность исполнения и непосредственную виртуозность насыщенности звучания в нижнем регистре (Кадочникова, 2023). М.И. Овсепян справедливо отмечает, что специфические характеристики сопрано открывают возможности освоения исполнителем обширного репертуара. Однако, исследователь указывает, что высокие сопрано часто не обладают достаточной драматической составляющей из-за тембральных особенностей, что может приводить к неполному воплощению музыкально-драматических образов (Овсепян, 2021).

Классификация голосов, включая сопрано, описана в работах по методологии вокального исполнительства. В исследовании М.С. Агина подробно освещены разные школы пения, тембр, артикуляция, деление диапазона на регистры и рекомендуемые упражнения, делается акцент на технике звукоизвлечения и дыхания (Агин, 2022).

Педагогическая литература главным образом фокусируется на технических аспектах голоса: техника дыхания, положение гортани и регистры (Ван, 2023). Вопрос связи голоса с репертуаром практически не рассматривается, и нет исследований, посвященных репертуару для сопрано, хотя в настоящее время используются хорошие российские сборники, предназначенные именно для сопрано (Васильева, 2022).

В диссертациях, касающихся исполнительского аспекта, обсуждаются колористические свойства сопрано в связи с его репертуаром. С. В. Шенгелия отмечает, что колоратурное сопрано идеально подходит для воплощения сказочных образов в опере: например, произведения Моцарта, Глинки, Римского-Корсакова и других композиторов показывают, что колоратурное сопрано идеально для технически сложных партий (Шенгелия, 2023).

Е. Марзо подчеркивает важность виртуозности для колоратурного сопрано и его конкуренцию с лирическими и драматическими сопрано: в эпоху Моцарта сопрано стали использовать необычайно высокие ноты, что придавало оперным героиням новые грани; при этом Моцарт также отмечал необходимость гибкости тембра и использования разных приемов звукоизвлечения (Марзо, 2022).

Стиль итальянского бельканто требует от сопрано беглости, виртуозности, техничности и импровизационности, а также владения кантиленой для демонстрации красоты тембра, а виртуозность остается неотъемлемой частью стиля вокальной партии сопрано.

Как уже упоминалось выше, сопрано имеет различные подтипы (драматическое, лирическое и колоратурное), каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и диапазоны. Уровень мастерства в пении достигается именно через понимание этих особенностей. Важную роль играет развитие всех трех регистров голоса: грудного, медиума и головного. Особое внимание уделяется грудному регистру, который считается полезным для полного звучания нижних нот. Диапазон и развитие голоса варьируются, и обучение должно быть осторожным и последовательным, не форсируя громкость и силу, что применимо не только к сопрано, но и ко всем музыкальным направлениям (Шенгелия, 2023).

Ч. Ван подчеркивает, что при обучении важно подбирать репертуар, соответствующий голосу и возможностям ученика, избегая сложных или неподходящих по тембру песен. Изучение различных

жанров помогает расширять музыкальный кругозор и управлять голосом. При этом репертуар должен соответствовать уникальным особенностям голоса, а также учитывать предпочтения ученика для выбора соответствующих композиций, поскольку наслаждение исполнением повышает мотивацию к обучению. Немаловажным аспектом является и опыт вокалиста: так, для более опытных певцов подходят сложные композиции, новички же должны начинать с простых (Ван, 2023).

Сопрано, особенно колоратурное, в результате обучения должно овладеть сложной вокальной техникой, включающей исполнение сложных пассажей, интервальных скачков и мелизмов, таких, как, например, трель. Важную роль играет подвижность гортани, координация дыхания и высокая вокальная позиция. Стил исполнения требует точного и легкого дыхания, избегая перенапряжения. Особый акцент сделан на технике *staccato*, которая должна выполняться без активного участия диафрагмы. Не менее важной является плавность дыхания и избегание «посадки звука на связки». Сама техника исполнения должна учитывать индивидуальные особенности обучающегося и голоса, что способствует успешному вокальному обучению. В этих условиях обостряется актуальность применения в обучении сопрано инновационных подходов в вокальной педагогике (Никулина, 2022; Марзо, 2022).

Обновление образования требует от педагогов знаний о тенденциях инновационных изменений, интерактивных методов обучения и рефлексивных умений. Наиболее распространенные в настоящее время инновационные технологии включают креативное, проблемное, личностно-ориентированное, контекстное, модульное и виртуальное обучение, направленные на развитие интеллектуально-творческой личности. Педагогическая инноватика играет ключевую роль в развитии, воспитании и обучении школьников. Инновации в музыкальном образовании имеют свою специфику и предполагают интеграцию различных наук и использования достижений психологии для формирования мировоззрения учащихся. Музыка, благодаря своей способности заполнять эмоциональную брешь, важна для развития эмпатии, креативности и самоактуализации. В обучении вокалу можно использовать проблемно-творческие методы, адаптированные к возрасту и особенностям учащихся.

Материалы и методы исследования

При написании работы материалом для исследований послужили работы российских (М.С. Агин, О.Г. Гафа, И.В. Васильева, Д.П. Павлий, М.И. Овсепян, С.Ю. Кадочникова, А.Ю. Никулина, С.В. Шенгелия) и зарубежных (Ван Чэнь, Нгуен Бао Иен, Е. Марзо) исследователей проблематики обучения сопрано. При написании статьи использованы методы анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, дедукции и индукции.

Результаты и обсуждение

Одной из инноваций является выработка голоса расширенного диапазона, соединяющей характеристики меццо-сопрано, сопрано и высокого колоратурного сопрано. Его рабочий диапазон составляет 2,5-3 октавы, а полный диапазон – 4-5 октав. Голос может выдерживать тесситуру как для низких, так и для высоких голосов (Нгуен, 2024). В XIX-XX веках существовало много певиц с таким голосом, например, Мария Каллас и Джоан Сазерленд. Нет точного определения данного типа голоса, его называют «голос расширенного диапазона», «голос смешанного типа» или «промежуточный голос». Современные исследования подтверждают существование таких голосов, но не дают однозначного определения. Голос расширенного диапазона имеет сложную регистровую структуру и может легко воспроизводить ноты в различных регистрах. В практике вокальной педагогики часто возникают проблемы с классификацией таких голосов, что иногда приводит к ошибкам в обучении.

Проблема обучения вокалистов с голосом расширенного диапазона мало изучена, но между тем этот голос требует специальных педагогических методов из-за своей сложной регистровой структуры и специфики используемых методов подбора образовательного репертуара в ходе образовательного процесса. Обязательным условием является соответствие репертуара типу голоса и исполнительскому уровню вокалиста, при этом голосу расширенного диапазона доступен широкий репертуар для разных типов голосов (Кадочникова, 2023; Марзо, 2022).

Чередование репертуара предполагает смену произведений для разных типов голосов за короткий промежуток времени, что осуществимо в рамках одного урока, на протяжении нескольких уроков подряд или вразнобой. Пример чередования в рамках одного урока: начать с репертуара драматического сопрано, перейти к колоратурному сопрано, затем к меццо-сопрано, и снова к высокому сопрано. Такой способ позволяет равномерно развивать все регистры голоса, а изучение репертуара для каждого типа женского голоса способствует развитию голоса расширенного диапазона (Ван, 2023).

При исполнении произведений для меццо-сопрано лучше развивается грудной резонатор, акцентируя средний и нижний регистры. Колоратурное сопрано нагружает головной и верхний регистры, улучшая технику беглости (Агин, 2022). Изучение репертуара для драматического сопрано уравнивает рельеф грудного и головного резонаторов, обеспечивая динамическую нагрузку на две октавы, что помогает выровнять звучность. Репертуар для лирического сопрано развивает гибкость голоса и передает эмоциональные оттенки.

При планировании уроков для изучения репертуара следует учитывать этап обучения, резонаторную и психологическую настроенность голоса, интенсивность задействования определенного регистра и резонатора, специфики выбранного репертуара. Далее необходимо указанные моменты в указанной последовательности рассмотреть подробнее:

1. Образовательный процесс условно делится на три этапа (меццо-сопрано, сопрано и легкое сопрано), с учетом отражения позиционирования голоса и текущей работы с репертуаром.

2. Если один резонатор преобладает, то изучение произведений для соответствующего типа голоса может изменить это состояние. Обычно преобладает головной резонатор, что может негативно сказаться на тембре и качестве верхних нот. В этом случае стоит обратиться к произведениям для меццо-сопрано или контральто с низкой тесситурой для восстановления баланса.

3. Ученица, вдохновленная музыкальным образом, желает исполнять репертуар определенного типа, что влияет на работу голосовых резонаторов и тембр. Психологическое желание петь колоратурное сопрано, например, может ускорить развитие верхнего регистра голоса. Желание исполнять арии для колоратурного меццо-сопрано развивает беглость и сглаженность между регистрами. Технически сложные произведения могут дать быстрый положительный результат благодаря резонаторной настройке, обусловленной психологическим фактором.

4. Интенсивная задействованность определенного регистра или резонатора требует периодического отдыха. Если долго работали над репертуаром для меццо-сопрано, переходные ноты между грудным и средним регистрами получали нагрузку. Для снятия излишней нагрузки и отдыха участка диапазона, предпочтительна работа с сопрановым репертуаром, где переходные ноты не так интенсивно задействованы.

5. Для предстоящих выступлений необходимо настроить голос на определенный тип звучания, соответствующий концертному репертуару. Например, для меццо-сопрано не следует слишком нагружать верхний регистр, так как это повлияет на тембр среднего диапазона. Иногда требуется растянуть головной резонатор для «блеска» и «звонкости» тембра, что можно достичь, пропевая арии для сопрано.

6. При составлении схемы урока важно учитывать физиологические особенности вокального аппарата и чередовать произведения для разных типов голосов. Разные этапы обучения требуют различного подхода к параллельному изучению репертуара, а также учета некоторых физиологических особенностей (длины надставной трубки и положения гортани).

Заключение

Таким образом, использование современных технологий способствует более эффективному обучению вокалу, предоставляя возможность для детального изучения тембра и техники исполнения. Инновационные методы и подходы позволяют педагогу адаптировать учебный план под индивидуальные особенности голоса каждого ученика, что особенно актуально для сопрано, где важна работа с широким диапазоном и техникой.

Интеграция элементов других дисциплин помогает в развитии голоса и поддержании его здоровья, введение элементов психологии способствует снижению сценической тревожности и повышению уверенности, что особенно важно для высоких регистров сопрано. Доступ к разнообразным онлайн-ресурсам и библиотекам с партитурами и профессиональными записями расширяет репертуар и помогает в понимании различных вокальных техник.

Список литературы

1. Агин М.С. Вокализы А. Эме и Н. Дзингарелли для сопрано и тенора. М.: Российская академия музыки имени Гнесиных, 2022. 135 с.
2. Ван Ч. Специфика выбора репертуара для меццо-сопрано // Культура и цивилизация. 2023. Т. 13. №1А-2А. С. 281-290.
3. Васильева И.В., Павлий Д.П. Избранные арии: для сопрано. СПб.: Скифия-принт, 2022. 119 с.
4. Гафа О.Г. Меццо-сопрано. Барнаул: Новый формат, 2022. 334 с.
5. Кадочникова С.Ю. От простого к сложному: хр. для лир. и лир.-колорат. сопрано. М.: Знание-М, 2023. 74 с.
6. Марзо Э. Искусство вокализации. СПб.: Планета музыки, Лань, 2022. 29 с.
7. Нгуен Б.И. Особенности голоса сопрано и его интерпретация: традиция пения и возможные образные воплощения // Художественное образование и наука. 2024. № 2 (39). С. 102–109.
8. Никулина А.Ю. Работа над певческим голосом в классе эстрадного вокала. Абакан: Хакасский государственный университет им. М.Ф. Катанова, 2022. 135 с.
9. Овсепян М.И. Вокально-педагогический репертуар для лирического и лирико-колоратурного сопрано в сопровождении фортепиано. Краснодар: КГИК, 2021. 55 с.
10. Шенгелия С.В. Сольное пение: вокальная школа для меццо-сопрано. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2023. 194 с.

Innovative approaches in vocal pedagogy: application in soprano education

Lu Wanzhu

Independent researcher

N.A. Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory

St. Petersburg, Russia

Lu_Wanzhu@mail.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 01.08.2024

Accepted 21.09.2024

Published 15.10.2024

UDC 783.7:378.147.147

DOI 10.25726/b6477-6595-9296-m

EDN XZMQRM

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

This article is devoted to the problems of developing innovative pedagogy in vocal pedagogy and the possibility of their application in soprano education. This topic is very relevant, as the soprano is widely used for

various genres in the works of European composers: lyrical, romantic, comic, fantastic, tragic and epic. The bright timbre of the voice and the brilliance in the high register are considered as a decorative element, since the appearance of a singer whose voice resembles bird roulades becomes an important part of the performance. The purpose of this article is to develop innovative approaches for soprano education. To achieve this goal, several tasks are consistently solved during the writing of this article: initially, the definition of the soprano is given and its characteristics are described; then the analysis of the available scientific and methodological literature on the problem of soprano teaching is carried out; then innovative approaches are formulated that can be applied in soprano teaching within the framework of vocal pedagogy. This article may be useful for practitioners working in the field of vocal pedagogy when teaching sopranos, as well as students of secondary professional and higher educational institutions preparing to practice as a vocal teacher.

Keywords

innovations, vocal pedagogy, soprano, soprano training, repertoire selection, extended range.

References

1. Agin M.S. Vocalizy A. Aime and N. Dzingarelli for soprano and tenor. M.: Gnessin Russian Academy of Music, 2022. 135 p.
2. Wang Ch. The specifics of choosing a repertoire for mezzo-soprano // Culture and civilization. 2023. Vol. 13. № 1A-2A. pp. 281-290.
3. Vasilyeva I.V., Pavliy D.P. Selected arias: for soprano. SPb.: Scythia-print, 2022. 119 p.
4. Gafa O.G. Mezzo-soprano. Barnaul: New format, 2022. 334 p.
5. Kadochnikova S.Yu. From simple to complex: a textbook for lyre. and lyr.-colorat. soprano. M.: Knowledge-M, 2023. 74 p.
6. Marzo E. The art of vocalization. SPb.: Planet of Music; Lan, 2022. 29 p.
7. Nguyen B.I. Features of the soprano voice and its interpretation: the tradition of singing and possible figurative embodiments // Art education and science. 2024. № 2 (39). pp. 102-109.
8. Nikulina A.Yu. Work on a singing voice in a pop vocal class. Abakan: M.F. Katanov Khakass State University, 2022. 135 p.
9. Ovsepyan M.I. Vocal and pedagogical repertoire for lyric and lyric-coloratura soprano accompanied by piano. Krasnodar: KGIK, 2021. 55 p.
10. Shengelia S.V. Solo singing: vocal school for mezzo-sopranos. Kursk: Southwestern State University, 2023. 194 p.