

АЛЕКСАНДР
УМАНЧУК

ТВОЙ
ВОКАЛЬНЫЙ
ПУТЬ

ОТ **0**
ДО ПРОФИ

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Остановка №1. Любой ли человек может петь?	8
Остановка №2. Кто такие «природники» в вокале?	12
Остановка №3. Как найти хорошего педагога по вокалу?	17
Остановка №4. Академ или эстрада, что выбрать и в чем разница?	24
Остановка №5. Что такое «попадать в ноты» и при чем тут «медведь»?	30
Остановка №6. Зажимы голоса: какие они бывают и как с ними бороться	36
Остановка №7. Какие бывают типы голосов?	40
Остановка №8. Размер имеет значение? О больших и малых голосах	65
Остановка №9. Вокальное дыхание. Виды и предназначение	71
Остановка №10. Опора или все-таки «поддержка» дыхания?	80
Остановка №11. Резонансное пение — что это такое? И как его достичь?	86

Остановка №12. Положение языка, артикуляция в пении и при чем тут зевок.....	96
Остановка №13. Какая у тебя жизненная вокальная позиция?	104
Остановка №14. Гласные звуки — река, согласные — берега..	108
Остановка №15. Строение гортани, или Должен ли хороший вокалист знать о хрящах и гортанных структурах?	114
Остановка №16. Высокие ноты и способы их достижения.....	121
Остановка №17. Что такое бэлтинг? И как научиться кричать как настоящая бродвейская звезда?.....	131
Остановка №18. Пение — не просто издавание звуков! Об осмысленности и посыле в пении	136
Остановка №19. Какие бывают «дефекты» в пении? И стоит ли бояться «странных» звуков?.....	141
Остановка №20. Наслушанность и воспитание музыкального вкуса.....	145
Остановка №21. Гигиена голоса	149
Остановка №22. Артистизм и владение телом.....	156
Остановка №23. Как продвигаться и найти себя в профессии вокалиста?.....	161
Напутствие	170

ВВЕДЕНИЕ

На свете существует сотни книг о пении. В целом вся подробная информация о том, как и в каком месте нужно дышать, что такое опора и зачем она голосу, была сформулирована еще пару веков назад такими великими мастерами, как Ламперти, Гарсиа, и многими другими исследователями темы человеческого голоса.

Конечно же, с развитием технологий и с возможностью заглянуть в горло человека при помощи видеоларингоскопа, у вокальных педагогов и докторов фониатров сформировалась более целостная и подробная картина того, как ведет себя голосовой аппарат во время пения. Но, несмотря на все это, многие знания вокальных педагогов прошлого не только актуальны и по сей день, но и очень часто способны пролить свет на многочисленные заблуждения или оставленные в тени принципы формирования голоса, призванные облегчить путь воспитания профессионального вокалиста. Однако общая неосведомленность, знания, передаваемые из уст в уста, и некая степень необразованности в сфере вокальной педагогики приводят к формированию определенных предрассудков и ложных стереотипов, которые я и попытаюсь развенчать в этой книге.

У вас может возникнуть закономерный вопрос: кто я такой? И почему так дерзко заявляю о подобных вещах? Позвольте представиться, меня зовут Александр Уманчук.

И в отличие от большинства героев моих публикаций на видеоплатформе YouTube я никогда не обладал какими-то выдающимися вокальными данными. Более того, в профессию певца я попал, можно сказать, почти случайно. Начиная с первых попыток вокализировать, я привык слышать слова о том, что у меня нет голоса, что я никогда не научусь петь. Но, честно говоря, меня это никогда не задевало и уж тем более не останавливало! Я хорошо помню тот момент, когда я впервые услышал пение великого Франко Корелли. Я был просто поражен тем, что человек способен издавать такие невероятные, оглушительные и при этом прекрасные звуки. Услышав его, я пообещал себе не только разобраться в том, что такое «настоящее пение». Понять, чем же отличается «хороший» вокал от «плохого». Но и делиться своей страстью к открытию прекрасных голосов с другими людьми! Что я вполне успешно воплощаю, будучи YouTube-блогером. Главное — чтобы, прочитав имя великого тенора, вы не подумали, что речь в этой книге пойдет только об академической манере пения. Ведь за долгие годы своих мытарств мне посчастливилось поработать и обменяться опытом с огромным количеством талантливейших педагогов и вокалистов со всего мира, работающих в разных жанрах и направлениях. Многих из которых можно без стеснения назвать «мировыми звездами». Причем как в сфере исполнительства, так и в сфере преподавания вокала.

Обычно я делюсь своими знаниями в привычной мне манере на своем авторском YouTube-канале. Но поскольку мои видео не всегда носят просветительский характер, я решил структурировать полученную мной информацию о пении и поделиться ею с тобой, мой дорогой читатель! Сразу же оговорюсь, я не претендую на истину в последней инстанции и не пытаюсь кого-то чему-то научить. Моя цель — пролить свет на самые главные вопросы, которые возникают как у человека, лишь начинающего погружаться

в тему вокала, так и у профессионала, желающего освежить какие-то знания, полученные во время учебы, или же восполнить пробелы. Благо я имею на это внутреннее право хотя бы потому, что я окончил консерваторию и за долгие годы своей деятельности изучил десятки книг и методических материалов, пересмотрел сотни видео и мастер-классов выдающихся исследователей данной темы. Да и многие теоретические знания сумел применить на себе и своих учениках.

Я постараюсь придерживаться легкой формы повествования, не перегружать тебя заумными терминами, но иногда придется погрузиться и в научно-обоснованные объяснения тех или иных явлений, происходящих с нашим голосом. Поэтому не пугайся, мой дорогой друг! Присаживайся поудобнее и приготовься пройти этот тернистый путь вместе со мной. Я постараюсь стать твоим проводником и немножечко наставником. Обещаю, нас ждет увлекательное и нетривиальное путешествие!

ОСТАНОВКА №1

Любой ли человек может петь?

Думаю, что, перед тем как начать искать вокального педагога или усиленно шерстить распевки на просторах ютуба, нужно определиться — а есть ли у тебя вообще вокальные данные? Да и вообще, что это такое? Неужели петь могут только избранные?

Что ж, для начала давай определимся с тем, что же является пением? И какими навыками нужно обладать, для того чтобы петь как твой любимый исполнитель.

Некоторые называют пение оформленным криком. Другие же более прагматичны и останавливаются на том, что вокал — это способность растягивать гласные звуки во времени. Иные же убеждены, что функция голосообразования заложена в человеке генетически и носит вполне себе прикладной характер. Как минимум это один из основных способов коммуникации между homo sapiens и инструмент для отпугивания хищников. В общем и целом в той или иной степени правы все три утверждения. Вывод лишь один — голос есть у каждого человека. По крайней мере, если у вас нет диагностированной дисфункции голосового аппа-

рата. Но если голос есть у всех, то и петь теоретически под силу каждому? И да, и нет. Для того чтобы издавание из себя звуков было хотя бы отдаленно похоже на пение, нужно соблюсти два самых главных базовых принципа:

- 1. Мы растягиваем гласные звуки при помощи дыхания.**
- 2. Эти гласные звуки находятся на определенной звуковысотности.**

И если с первым все более-менее понятно, то со вторым у многих могут возникнуть вопросы.

Честно сказать, когда мне кто-то впервые сказал это пресловутое «ты не попадаешь» в ноты, я был несколько раздосадован! Во-первых, я не знал, что такое ноты. Вернее, отдаленно я слышал о том, что есть какие-то «до-ре-ми-фа-оль-ля-си», но представлял их очень смутно и не имел ни малейшего понимания о том, как в них целиться и уж тем более «попадать». Слава богу, все оказалось не так уж сложно.

Определенные звуки воспринимаются человеческим ухом с определенной частотой. Частота эта измеряется в герцах. Когда-то давно люди заметили, что последовательность определенных частот формирует некую благозвучность. Это явление и стали называть «гаммой». При настройке фортепиано, к примеру, за эталон берется нота ля первой октавы, которая соответствует значению в 440 Гц. Остальные же звуки строятся от нее вверх и вниз соответственно интервальной кварто-квинтовой темперации.

Сильно погружаться в это я не буду, скажу лишь, что большинство современной (и не только современной) музыки пишется в классическом строе. Обычно в качестве инструмента для настройки

вокалисты используют фортепиано. По нему, если, конечно, оно хорошо настроено, можно вполне успешно ориентироваться в необходимой тональности. Суть попадания в ноты заключается в консонансе голоса и звука инструмента. Когда вокалист корректно «попадает» в ноту, то субъективно он может ощутить некое совпадение со звуком инструмента. Как будто голос сливается с проигрываемой нотой. Это и есть «консонанс». Между тем у консонанса есть и антипод. Так называемый «диссонанс». Этот парень появляется тогда, когда мы не попадаем в ноту. Это может восприниматься как некая дисгармония или дисбаланс. Думаю, что когда человек «не попадает», это становится очевидно всем слушателям вокруг! Существует, правда, некая ловушка. Может быть так, что один человек слышит фальшь, будучи уверенным, что у него есть слух. При этом в реальности оказывается, что сам он фальшивит безбожно... Подобное происходит из-за того, что у человека плохо развита «координация» между голосом и слухом. Задача хорошего педагога — наладить у ученика эту координацию на практически рефлекторном уровне. Но важно помнить, что раскоординация может быть связана с различными факторами. Об этом чуть позже.

Итак, давайте попробуем резюмировать: два базовых условия для того, чтобы петь, — длительность и звуковысотность ноты. И если рассуждать подобными категориями, то можно сказать, что при соблюдении этих условий человека уже можно назвать «поющим».

Эх, если бы все было так просто! Конечно, для хорошего пения этого по-прежнему недостаточно. Еще очень важны сила, плотность, выносливость голоса, акценты, динамика, художественность, эмоциональность и многое другое! Но обо всем по порядку.

Бывает ли такое, что человек, как бы он ни старался, никак не может запеть? Что ж, на своей практике я сталкивался с подобным лишь пару раз, и то, у этих людей были явно выраженные проблемы с координацией и музыкальным слухом. Но чаще люди, у которых возникали трудности с интонированием или были сильные зажимы, спустя время настраивали свой голосовой и слуховой аппарат и вполне успешно исполняли пускай не очень сложный, но разноплановый репертуар. Стоит понимать, что важна конечная цель. Не каждый сможет стать мировой звездой вокальной сцены, ведь как ни крути, а способности у всех людей разные. Но это и не повод думать, что все потеряно и что, если у вас нет мощного голоса и огромного диапазона, вы не сможете построить вокальную карьеру. История полна примеров, когда артисты, не обладающие невероятными вокальными данными, добивались успеха и признания. А некоторые, вопреки критикам и недоброжелателям, развивали голос и становились признанными вокальными мастерами. Чего только стоят величайшие Фрэнк Синатра, Леонид Утёсов и Клавдия Шульженко, например!

ОСТАНОВКА №2

Кто такие «природники» в вокале?

Думаю, что вы не раз сталкивались с людьми, которые, не будучи профессиональными певцами, могли исполнить вокализ или музыкальное произведение прекрасным поставленным голосом. Наверняка у вас вызывал недоумение и факт того, что вокалу они нигде не обучались, а имеют ровный и послушный голос от природы. Обычно таких людей принято называть талантливыми, одаренными, самородками и т. д.

Но в чем же их секрет? Почему одним нужно годами учиться, совершенствовать свои навыки, но иногда это не приводит к ожидаемым результатам. В то время как у других все поется само собой, без каких-либо усилий? На самом деле это не миф! За долгие годы своей вокальной и педагогической практики я встречал людей, которые не разбирались в технике пения, не знали, что такое резонаторы и куда нужно направлять звук. При этом они великолепно пели, и их голос свободно летал, заполняя все уголки пространства! В такие моменты почему-то вспоминается известная Пушкинская мистификация на тему «Моцарта и Сальери». Мол,

есть люди одаренные, которым все легко дается «само по себе». С другой же стороны, есть люди, которым приходится трудиться и совершенствоваться не покладая рук! Не могу сказать, что этот тезис далек от правды.

Заявляю без ложной скромности, что примерно 80% всех вокалистов, добившихся успеха в своей карьере, — это природники. То есть те люди, у которых с самого детства и до начала профессиональной карьеры почти не возникало трудностей с фонацией и голосообразованием. Конечно же, никто не проводил статистического исследования на эту тему, поэтому я могу руководствоваться лишь собственным опытом и мнением моих старших коллег, с коими не единожды велись дискуссии на эту тему. Существует даже версия о том, что так называемая «Советская вокальная школа» — всего лишь выдумка. Якобы большинство невероятных советских артистов, таких как Юрий Гуляев, Муслим Магомаев и Валерий Ободзинский — лишь следствие жесточайшего и внимательного отбора и поиска природных талантов по всему Союзу. И эта версия не лишена смысла.

Но, если вам не повезло оказаться среди злосчастных 20%, обреченных на бесконечные мытарства, поиски подходящего педагога и всевозможные вокальные эксперименты, означает ли это то, что ваши шансы стать профессионалом и востребованным в исполнительстве сводятся к нулю? Что ж, как человек, который и сам относит себя к рангу «не природников», скажу, что не все потеряно!

Для начала я предлагаю разобраться в том, что же отличает природника от не природника? В первую очередь это, конечно же, скоординированная работа дыхания и мышц голосового аппарата. Также немаловажную

роль играет отсутствие психологических комплексов и физиологических зажимов.

Если с первым мы вынуждены обратиться в плоскость технической составляющей пения (об этом я расскажу подробнее в последующих главах), то со вторым предлагаю разобраться здесь и сейчас. Обычно принято выделять две разновидности зажимов — психологические и физические. Психологические зажимы формируются очень долго, практически с самого раннего возраста. Многие люди чуть ли не до панического состояния боятся издавать из себя громкий и полетный звук. Конечно же, немалую роль в формировании подобных комплексов играет социум, воспитание и даже место жительства определенного человека.

Думаю, что человеку из СНГ не нужно объяснять, что у нас не принято громко разговаривать и уж тем более проявлять излишнюю активность и открытость в публичных местах. Это попросту не является отличительной чертой нашего менталитета. В то время как, например, в Италии люди очень раскрепощенные, говорливые и, как следствие, очень громкие. Поэтому неудивительно, что академическая техника пения возникла в Италии. Конечно, для ее возникновения были и иные предпосылки, но суть вы уловили. Ну и не стоит забывать о воспитании и личных качествах каждого отдельно взятого человека. Но, вопреки всеобщему заблуждению, если вы по жизни тихоня, это еще не означает, что вы не способны издать из себя громкий звук. Именно для достижения таких целей и существует множество коучей, мастеров по риторике и речи, которые могут помочь вам справиться со страхом публичных выступлений и научить вас любить свой голос. Другой же нюанс возникает тогда, когда психологически вы вроде бы и готовы громко «заявить» о себе, но вдруг все мышцы шеи сковывает необъяснимый спазм, а в горле все пересыхает и образуется ненавистный

ком. А дыхание как будто бы кто-то выключает по щелчку пальца! Вот тут уже может помочь лишь вокальный педагог или же педагог по сценической речи. Он научит расслаблять те мышцы, которые не участвуют в процессе голосообразования, и научит пользоваться теми, что помогут воспроизводить насыщенные и свободные звуки, — это его главная задача.

У природников же подобных трудностей не возникает. Однако они сталкиваются с другим минусом. Зачастую природники весьма ленивы и не пытливы. Ну а что, зачем трудиться, когда все само получается? Но людей с таким подходом могут подстерегать очень неприятные последствия. Ведь, как я уже сказал ранее, пение — это не только звучкодуиство! В общем, я часто замечал тенденцию слегка «обесценивать» профессию вокалиста. Но на собственном опыте я убедился, что эта работа не только весьма тяжела физически, но и приводит к колоссальному ментальному стрессу. Ведь когда оперному тенору нужно за спектакль 5 раз спеть предельные верхние до и в случае неудачи он будет освистан или закидан помидорами, это создает не только очень большое психологическое давление, но и отражается на физическом здоровье. Я уж не говорю о том, что любой уважающий себя певец, будь это джазовый вокалист или же солист инди-группы, все же обязан знать нотную грамоту. А на отмазки из разряда «Джим Моррисон и Джон Леннон нот не знали, но все равно прославились на весь мир», я всегда отвечаю скромно: «Так-то оно так, но что-то мне подсказывает, что ты не Джим Моррисон и даже не Джон Леннон». Главное помнить — тот, кто хочет чего-то добиться, ищет возможности; тот, кто не хочет, находит оправдания. Что-то я немного отвлекся... В любом случае, вне зависимости от того, природник вы или нет, вам непременно понадобится вокальный педагог. И вот тут все далеко не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Ведь даже сейчас, когда в каждом городе по 25 вокальных

студий и каждый новоявленный выпускник музучилища или умник с YouTube, как и ваш покорный слуга, норовит провозгласить себя новым вокальным гуру, найти себе толкового педагога становится задачей со звездочкой! Но у меня есть парочка советов о том, на что все-таки стоит обратить внимание и как отличить хорошего педагога от типичного шарлатана.