

УДК 378.016:784.95

**ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОКАЛИСТА
В ОПЕРНОМ КЛАССЕ ВУЗА**

**ORGANIZATION OF LEARNING PROCESS FOR VOCALISTS
IN UNIVERSITY OPERA CLASS**

О. С. Нестерова

O. S. Nesterova

*ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары*

Аннотация. Дано научное обоснование особенностей подготовки вокалистов в оперном классе вуза, показана эффективность формирования певческих навыков и основ актерского мастерства для дальнейшей работы на профессиональной сцене в оперном театре.

Abstract. The article scientifically substantiates the particularities of training vocalists in university opera class, gives the effectiveness in forming singing abilities and basic acting techniques for further work on professional stage in opera house.

Ключевые слова: оперный класс, вокальная подготовка, дирижер, режиссер, сценическая речь, актерское мастерство.

Keywords: opera class, vocal training, conductor, director, stage speech, acting technique.

Актуальность исследуемой проблемы. Вопрос организации учебной деятельности вокалиста в оперном классе вуза актуален для учебного процесса Чувашского государственного института культуры и искусств и Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова, поскольку выпускники этих вузов, пройдя курс оперного класса, получают квалификацию «Оперный певец».

Материал и методика исследований. В процессе исследований был использован опыт организации и деятельности оперных классов и студий, начиная с первой студии, которой руководил К. С. Станиславский в Москве в начале XX века. Впоследствии оперные классы и студии стали появляться в национальных республиках при консерваториях и институтах культуры и искусств. Наряду с практическим опытом использовалась научно-методическая литература и труды выдающихся деятелей театрального искусства, таких как К. С. Станиславский, Ф. И. Шаляпин, Б. А. Покровский и др. Тщательно изучались рабочие программы и государственные образовательные стандарты.

Результаты исследований и их обсуждение. Исследователи проблемы подготовки оперных певцов считают, что основой современного образовательного процесса является целый комплекс различных дисциплин, неразрывно связанных между собой главной целью – подготовкой профессионального артиста-вокалиста.

Студентами-вокалистами музыкального вуза становятся молодые люди, прошедшие базовую подготовку в музыкальном училище (колледже). В качестве исключения иногда принимают особо одаренных учеников с богатыми голосовыми данными и без музыкального образования. Не случайно в учебной программе вокальной кафедры вуза оперный класс начинается с третьего семестра.

Современный оперный театр предъявляет высокие требования к молодым артистам, избравшим для себя профессию оперного певца. Одно из требований – хорошая вокальная подготовка: наличие полного певческого диапазона голоса и большого певческого дыхания, владение вокальной техникой (от кантилены до виртуозных пассажей), изящество и красота звучания голоса. Немаловажное значение для молодых певцов имеют выработка правильной певческой артикуляции, вокальной дикции, точного интонирования, а также развитие музыкального слуха и отличного чувства ритма.

Именно поэтому главной составляющей учебного процесса в оперном классе является основательная вокальная подготовка будущих оперных певцов, направленная на выявление и развитие индивидуальных достоинств голоса, неповторимости тембра.

Кроме этого, учеба в оперном классе дает возможность студентам-певцам раскрыть актерские данные. К. С. Станиславский в своей оперной студии опирался на разработанную им теорию сценического искусства, которая, во-первых, представляла собой замечательный тренаж для актерского мастерства, а во-вторых, давала ключ для реалистического воплощения сценических образов.

В связи с этим важную роль в работе оперного класса играет режиссер. Именно от него зависит репетиционный процесс, работа над ролью, мимикой и жестом. Основной задачей режиссера в оперном классе является воспитание органично и свободно действующего на сцене актера. Для достижения этой цели в оперном классе учат искусству перевоплощения, поискам сценической правды. Например, для исполнения партии Любаши из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста» студентке-вокалистке необходимо состояние души, наполненное страстью и драматизмом. При подготовке партии Ольги в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» ей потребуется другое состояние и поведение, в котором должны присутствовать игривость, беззаботность, легкость, ветреность. И такие контрасты артист должен уметь чувствовать и передавать зрителям. Он должен проникнуться состоянием своего персонажа, «пропустить через сердце и душу», только тогда ему поверит публика, только тогда зрителям будет интересен спектакль. По этому поводу великий оперный певец Ф. И. Шаляпин писал: «Артист-певец должен лепить роль так, как ваятель статую, заботясь и о художественном целом, и о деталях. Он должен в музыке, в тексте и в сценической ситуации произведения найти все черты образа, а затем, используя свое знание жизни и интуицию, воплотить характер, то есть найти его реальное выражение... Основой исполнения является сценическая правда, которая заключается в полной искренности выражения и безграничном единстве всех средств творческой изобразительности...» [3, 375].

К тому же режиссер учит взаимодействию с партнерами. Артисту необходимо уметь слушать партнера, эмоционально реагировать на его реплики, сопереживать ему, добиваться в игре актерского ансамбля.

Не менее важно поставить музыкальный спектакль и сыграть его так, чтобы сегодняшнему зрителю это было интересно. По мнению К. С. Станиславского, настоящий режиссер должен «так строить свою работу, чтобы она возбуждала мысли, нужды совре-

менности» [2, 135]. К сожалению, современные режиссеры не всегда правильно понимают «нужды современности». Зачастую, желая внести в оперный жанр что-то новое, они превращают спектакль в шоу, представление, и зритель уже не слышит великое произведение композитора, не является соучастником действия, не сопереживает героям, а просто наблюдает за трюками и спецэффектами. По нашим наблюдениям, в постановку оперного спектакля часто необоснованно проникает личностная нота режиссера. Его авторская трактовка порой не всегда совпадает с основной идеей произведения. Если уж вносить что-то свое, «личное», надо, чтобы это «личное» в первую очередь глубже раскрывало замысел и идею композитора, а также пробуждало у зрителей высокие чувства и эмоции.

Все это должны научить в оперном классе дирижер, режиссер, а также преподаватели по актерскому мастерству и сценической речи.

Также оперному певцу важно владеть пластикой тела, быть скоординированным, уметь правильно и красиво двигаться, освободиться на сцене от мышечных зажимов. Этому в вузе учит преподаватель-балетмейстер. В процессе учебы студенты осваивают также классические и народные танцы (менуэт, гавот, польку, полонез, вальс, танго, гопак и другие), которые необходимы для исполнения мирового оперного репертуара.

Очень важно в период обучения овладеть искусством грима. Итальянский оперный певец Тито Гобби считал, что «грим – это тот мост, по которому вы можете перейти пропасть, отделяющую вас от мира грез. Вы попадете в ту чудесную страну, где все возможно, где на несколько часов ваши мечты, ваши восторженные стремления станут реальностью» [1, 21]. Артист лучше всех должен знать, насколько его лицо отражает состояние его души, насколько быстро реагирует оно на смену разноречивых чувств.

Оперному классу необходим высокопрофессиональный концертмейстер. Он разучивает со студентами партии из опер, контролируя точность интонации и ритма. Если опера исполняется на языке оригинала, концертмейстер должен позаботиться о правильном произношении. Он исполняет одновременно партию оркестра, дает реплики партнеров, выучивая с будущим артистом его вокальную партию. Концертмейстер является главным помощником и единомышленником дирижера.

Главенствующую роль в работе оперного класса играет дирижер. Его функциональное поле деятельности огромно и многопланово. Прежде всего он учит вокалиста быть музыкантом и личностью. Первое, что должен изучить студент, – это творчество композитора, который написал исполняемое произведение, историю его создания, познакомиться с записями существующих исполнений. Опытный дирижер-педагог правильно подберет учебный репертуар для исполнения, учитывая певческий диапазон, психофизическую подготовку вокалиста, его темперамент, воображение, индивидуальные особенности личности, его культурный и интеллектуальный уровень. Дирижер, он же и музыкальный руководитель, при распределении ролей в оперном классе использует принципы «дидактики», то есть идет «от простого к сложному», вызывая большой интерес к изучению оперной музыки, и постепенно, «шаг за шагом» воспитывает профессионального оперного артиста.

В опере драматургом является сам композитор и в партитуре отображена вся драматургия спектакля, поэтому певец должен четко следовать указаниям композитора. Дирижер-руководитель оперного класса учит вокалистов правильно работать с партитурой, хорошо знать не только свои партии, но и партии партнеров по спектаклю, хоровые и оркестровые эпизоды.

Дирижер проводит спевки, соответственно трактовке расставляет акценты и нюансы в выученном нотном материале, создает творческую репетиционную атмосферу. Он учит вокалиста выстраивать фразу, исходя из ее общего эмоционального настроения, развития и кульминации. Наполняет энергией и экспрессией литературное содержание и поэтическую мысль, тщательно работая над словом, артикуляцией и дикцией. Учит исполнять вокальные ансамбли (дуэты, терцеты, квартеты, квинтеты и другие), слышать свой голос в общей звуковой палитре тембровых красок и динамических оттенков. Он ведет музыкальный спектакль, определяя темпоритм в соответствии с развитием характеров действующих лиц.

Дирижер в оперном классе, кроме того, что должен быть первоклассным музыкантом, обязан быть еще и тонким психологом, поощрять у студентов-вокалистов большую работоспособность, стремление к знаниям, развитие музыкального вкуса, качественное выучивание нотного материала, бережное отношение к авторскому тексту, формировать ответственность и уважение к партнерам по оперному спектаклю, глубокое проникновение в суть произведения, неустанный творческий поиск и стремление к профессионализму. В то же время он должен быть требовательным к тем, кто, выбрав профессию оперного певца, проявляет лень и равнодушие к выбранной специальности, дискредитирует учебный процесс, подводит своих коллег по оперному классу и несет «негативное» в коллективное оперное творчество.

Резюме. Вокалист, усвоивший весь комплекс знаний, овладевший необходимыми компетенциями, сможет практически применять обширные знания для создания полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в спектакле.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гобби, Т.* Мир итальянской оперы / Т. Гобби. – М. : Радуга, 1989. – 320 с.
2. *Станиславский, К. С.* Собрание сочинений : в 8 т. Т. 3 / К. С. Станиславский. – М. : Искусство, 1955. – 504 с.
3. *Шаляпин, Ф. И.* Статьи. Высказывания. Воспоминания : в 2 т. Т. 2 / Ф. И. Шаляпин. – М. : Искусство, 1957. – 724 с.