

- Полякова Н. И.**
П 54 Детский голос: особенности развития, выбор репертуара: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. — 224 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-3775-7 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-91938-706-0 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

ISMN 979-0-66005-391-1 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Каковы критерии выбора детского вокального репертуара? Как не повредить детскому голосу, а помочь ему развиваться полноценно, привить любовь к классической музыке и академическому вокалу? Автор определяет, в чем заключаются основные задачи вокального воспитания детей. Важным результатом исследований автора становится отбор и распределение материала по этапам музыкального развития ребенка, в соответствии с учетом детской физиологии, задачами бережного развития голоса и расширения исполнительских возможностей.

Книга адресована преподавателям вокала, хормейстерам, родителям, чьи дети учатся петь, а также всем тем, кто интересуется вопросами детской вокальной педагогики.

ББК 85.314

- Polyakova N. I.**
П 54 Children's voice: specifics of development, choice of repertoire: Methodical textbook. — Saint-Petersburg: Publishing house "Lan"; Publishing house "THE PLANET OF MUSIC", 2019. — 224 pages. — (University textbooks. Books on specialized subjects).

What are the criteria for choosing a children's vocal repertoire? How not to ruin the children's voice, but to help it develop fully, instill a love of classical music and academic vocals? The author determines what the main tasks of vocal education of children are.

An important result of the author's research is the selection and structuring of material according to the stages of the child's musical development, taking in view the children's physiology, the tasks of careful voice development and the growing of performance level.

The book is intended for vocal teachers, chorus masters, parents whose children learn to sing, as well as all those interested in children's vocal pedagogy.

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019

© Н. И. Полякова, 2019

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2019

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

*Посвящается моей любимой семье —
Машеньке, Димочке и мужу Сергею.
Благодарю их за терпение во время
моей многолетней работы.*

ВВЕДЕНИЕ

В основе данной монографии — текст диссертационного исследования «Сольное академическое детское пение: охрана и развитие голоса, выбор репертуара»¹. В начале XXI века в отечественной вокальной педагогике произошли существенные изменения: в детских музыкальных школах открылись классы сольного пения. Число желающих учиться в них растет с каждым годом, и этому легко найти объяснение: дети всегда любили петь, но их возможности долгое время были ограничены хоровым пением и самодеятельностью.

Детское сольное пение долго не признавалось в кругу профессионалов, и до сих пор многие вокальные педагоги придерживаются мнения, что детей не надо учить академическому пению. Причина заключается в том, что иногда занятия приводят не к развитию, а к потере голоса или приобретению вокальных дефектов, которые в дальнейшем бывает нелегко устранить. Такой результат, как правило, является следствием ошибок как в методике работы, так и в выборе репертуара. В то же время другие специалисты отмечают, что вокалисты, начинающие обучение после 16–17 лет, сильно отстают от инструменталистов в вопросах музыкальной грамотности и восприятия, а также в области технической оснащенности, и детское сольное пение могло бы решить эти проблемы. Несмотря на разногласия по этому вопросу, «лед

¹ Защита состоялась в декабре 2011 года в РАМ им. Гнесиных, научный руководитель — проф. Л. С. Дьячкова.

тронулся» и появились первые результаты, так что пришло время сделать выводы и определить основной круг проблем в непростом деле обучения детей азам искусства пения. Прийти на помощь педагогике должно музыковедение.

До сих пор в научных кругах обсуждались в основном вопросы методики работы с детским голосом, являясь предметом неутихающих споров. В то же время проблема детского вокального репертуара практически не поднималась, так как в XX веке детского сольного пения официально не существовало. Дети пели в хоровых коллективах, и вокальная работа чаще всего исчерпывалась упражнениями и подготовкой к исполнению сольных фрагментов в хоровых произведениях. Конечно, были исключения, и некоторые педагоги занимались с вокально одаренными детьми индивидуально, но это не было явлением массового характера.

Теперь ситуация изменилась: уже к началу 2008/09 учебного года, по официальным данным, только в Москве работало почти 140 педагогов по классу сольного пения, а за последние 10 лет их стало еще больше. Между тем общепринятой программы долгое время не было, и шел активный поиск репертуара, который могут петь дети. Вопрос вокально-технических возможностей детского голоса также являлся дискуссионным: некоторые трудности принципиально преодолимы и даже полезны для развития голоса, в то время как другие наносят вред, часто непоправимый.

Голос ребенка растет и изменяется вместе с общим ростом всего организма, и это накладывает существенные ограничения на выбор исполняемых произведений. Вокальные педагоги разделились на тех, кто ориентируется на традиционный «взрослый» классический вокальный репертуар (привычный и хорошо известный), на тех, кто ограничивает поле деятельности современными песнями для детей (от хрестоматийных песен Шайнскового, Крылатова и других детских композиторов до новомодных

песен из мультфильмов и мюзиклов), и на тех, кто стремится найти пресловутую золотую середину.

Найти ее было необходимо, так как многие произведения классической вокальной литературы не соответствуют возможностям детского голоса, часто становясь причиной его деформации, и особенностям внутреннего мира ребенка, выражая эмоции и чувства, чуждые его душевной организации. Задачи охраны детского голоса и гармонии внутреннего мира ребенка должны быть сдерживающим фактором при выборе произведений на всех этапах обучения учащихся, уравновешивая естественное стремление к развитию.

Необходимо было исследовать вопросы допустимой для ребенка tessitura и диапазона произведений, а также возможной динамической палитры: эти факторы являются важнейшими критериями при выборе детского вокального репертуара. Ограничения в содержательном аспекте связаны, с одной стороны, с задачами охраны голоса (многие повышено эмоциональные произведения провоцируют на пение в форсированном режиме), а с другой — с задачами охраны внутреннего мира ребенка и гармоничного развития личности. Необходимо было определить, какие эмоциональные состояния и какие музыкально-поэтические образы наиболее соответствуют чувствам и интересам ребенка в разные периоды его развития.

Тем не менее полный отказ от классических произведений (что также случается) совершенно неправомерен: развитие певческого голоса и навыков пения в академическом стиле немыслимо без изучения широкой палитры классической вокальной музыки. Среди огромного количества произведений есть немало доступных для исполнения в детском возрасте, и необходимо было определить параметры для их отбора и распределения по этапам вокального развития и возрастным категориям.

Вместе с тем нужно обновлять детский вокальный репертуар: в дополнение к классическим произведениям в нем

должны присутствовать также песни и романсы современных авторов, но необходимо было определить те критерии, которым они должны соответствовать. В связи с тем, что одной из основных задач вокального воспитания является формирование художественного вкуса учащихся, кроме ограничений по тем же параметрам, что и в классическом репертуаре, в современной музыке, предлагаемой для исполнения юным музыкантам, огромное значение имеют ее художественная ценность и стилистические особенности.

Стиль современных произведений, предлагаемых для исполнения в классе академического пения, не должен вызывать противоречий при развитии ребенка. Существует немало современных песен и романсов, которые могут стать гармоничным дополнением к классическому репертуару, обогащая палитру музыкальных представлений юного вокалиста, развивая его слух и готовя к проникновению в мир взрослой современной музыки академического направления. Также требовал рассмотрения вопрос определения роли, которую могут играть в вокальном становлении ребенка вокализы и народные песни в классических обработках.

Решение вопросов репертуара должно было также оказать помощь в разрешении споров по вопросам методики работы с детским голосом. Л. Дмитриев подчеркивал значение музыкального материала в работе со взрослыми учащимися: «Правильно подобранный материал воспитывает голос, даже при отсутствии педагогических замечаний» [41, с. 319]. В связи с тем, что эталон звучания детского голоса все еще не определен, и дискуссии о возможной и желательной для юного певца динамической и тембровой палитре продолжаются, качественный и разумно распределенный по этапам развития и возрастным категориям репертуар подскажет педагогам верное решение этих важнейших для здоровья и творческих перспектив учеников вопросов.

Вместе с тем необходимо было отдельно рассмотреть вопросы голосообразования с целью выявления наиболее

приемлемого способа формирования звука в детском возрасте. Вопрос использования смешанного (микстового) голосообразования в детском пении требовал подробного исследования, так как пение натуральным грудным звуком, до сих пор применяемое в детской певческой практике, в сочетании с классическим репертуаром негативно влияет на процесс развития детского голоса. Пение в фальцетном режиме также малоперспективно и вызывает вопросы с точки зрения эстетики певческого звука. Необходимо было выяснить, каким образом следует формировать микстовое голосообразование у ребенка, чтобы его голос развивался полноценно и без негативных последствий.

На первом этапе развития академического вокального искусства (с начала XVII века и до конца XVIII века) детей обучали сольному пению, и исследование опыта прошлых лет представлялось необходимым условием для формирования современного подхода к решению проблем воспитания детского голоса. В связи с тем, что в становлении отечественной вокальной школы активно принимали участие итальянские вокальные педагоги, следовало изучить традиции детского вокального образования в Италии и России.

Основная проблема настоящего исследования — определение критериев выбора детского вокального репертуара в контексте решения задачи охраны и развития детского голоса. Проблема предполагает решение ряда субпроблем, среди которых первостепенными стали:

- изучение вокально-технических возможностей детского голоса;
- определение основных задач вокального воспитания детей;
- изучение традиций итальянской и русской вокальных школ;
- выявление основных компонентов детского вокального репертуара;
- отбор и распределение материала по этапам музыкального развития ребенка в соответствии с учетом

детской физиологии, задачами бережного развития голоса в академическом направлении и планомерного расширения исполнительских возможностей и интонационного словаря.

Материалами исследования в книге стала русская и европейская вокальная музыка XVII–XXI веков, соответствующая задачам вокального воспитания и вокально-техническим возможностям детей младшего, среднего и старшего школьного возраста: итальянские миниатюры и ариетты XVII — начала XIX века, избранные песни И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, избранные песни и романсы Ф. Шуберта, Р. Шумана, Й. Брамса, Ж.-Б. Веккерлена, А. Тома, Э. Грига, избранные романсы и песни А. Варламова, А. Алябьева, А. Гурилева, М. Глинки, А. Даргомыжского, П. Чайковского, Ц. Кюи, А. Аренского, В. Ребикова, избранные вокализы итальянских, немецких и русских авторов; классические обработки народных песен, редко исполняемые произведения Д. Кабалевского, Б. Чайковского, В. Кикты, Е. Адлера, Е. Подгайца и созданные совсем недавно избранные романсы и песни Е. Обуховой, С. Крупа-Шушариной, И. Хрисаниди, Е. Попляновой (предлагаемые в качестве дополнения к традиционным для детского репертуара песням В. Шаинского, Ю. Чичкова, Е. Крылатова, Г. Струве, Я. Дубравина и других популярных детских композиторов). Отдельно рассматриваются партии сопрано из комических опер А. Э. М. Гретри «Друг дома» и «Беспокойство от богатства» (как примеры оперных партий, исполнявшихся в первых музыкальных театрах России в юношеском возрасте).

Несмотря на значительный период времени, взятый для рассмотрения, выбрано относительно небольшое количество произведений, которые распределены по возрастным категориям и уровням сложности. Книга дополнена репертуарными списками, данными в приложении.

Вопросы методики работы с детским голосом рассматривались раньше в контексте хорового воспитания