

ВАШ ГОЛОС

+14

БЕСПЛАТНЫХ
ВИДЕОУРОКОВ

*Мамма
Канг*

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ
УЧАСТНИЦА КОНКУРСА
EUROVISION.
УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА
«ГОЛОС»

СЕКРЕТЫ ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

С иллюстрациями
Андрея Макаревича

Маша Кац

Ваш голос: Секреты вокального мастерства

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27100534

Ваш голос: Секреты вокального мастерства / Маша Кац; Альпина

Паблишер; Москва; 2017

ISBN 978-5-9614-5014-9

Аннотация

Перед вами замечательный нескудный учебник по вокалу для всех, кто любит петь, но не уверен, что у него это отлично получается. Автор книги – известная российская певица и опытный педагог Маша Кац. Ее книга поможет вам раскрыть ваш природный вокальный дар, научиться петь не только правильно, но и красиво.

Текст дополнен авторскими видеоуроками. Они помогут вам без ошибок выполнить упражнения для постановки и развития голоса, обрести уверенное звучание и показать вашу яркую индивидуальность. Ироничные иллюстрации Андрея Макаревича помогут лучше запомнить самое важное. Книга адресована начинающим заниматься вокалом и профессиональным певцам, желающим усовершенствовать свое мастерство.

Диск прилагается к бумажной версии книги

Содержание

Предисловие	8
От автора	12
Вокальный интеллект	14
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Маша Кац
Ваш голос: Секреты
вокального мастерства

Маша Кац

ВАШ ГОЛОС

Секреты вокального мастерства

*Рисунки
Ангела
Макаревича*

Редактор *Ольга Равданис*

Главный редактор *Сергей Турко*

Руководитель проекта *Ольга Равданис*

Корректоры *Ирина Астапкина, Ольга Улантикова*

Макет и компьютерная верстка *Евгения Кукалева*

Дизайн обложки *Сергей Хозин*

© Маша Кац, текст, видеоуроки, 2017

© Андрей Макаревич, иллюстрации, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2018

Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).

Я знаю Машу Кац много лет – не только как великолепную певицу, но и как мудрого и опытного педагога. Меня всегда поражало в нашем народе сочетание состояния «Ща спою» и совершенного неумения осуществить задуманное. Если вы плохо катаетесь на коньках, – от этого плохо только вам. Если плохо поете, – плохо тем, кто вокруг вас. Хотите петь? Вот вам книжка. Возможно, на «Евровидение» вы так и не поедете – а надо ли? Но кое-чему важному вы научитесь – это я вам обещаю. А там, глядишь...

А. Макаревич

Предисловие

Я считал дни до выхода этой книги в свет, чтобы, подобно золотоискателю, добывшему сокровище, принести ее своим студентам в ГИТИС на курс мюзикла. Я страстно люблю Бродвей, мюзиклы и все, что с ними связано, – вот почему я работаю в музыкальном театре. Уэббер, Роджерс, Хаммерстайн и Сондхайм – мои Бэтмен, Робин и Супермен. И конечно, очень важно, чтобы произведения этих великих были качественно поставлены.

Сегодня в России появилось огромное количество талантливых хореографов, сценографов, поэтов и людей, неравнодушных к жанру, который давно снискал себе любовь всего мира. Мы научились делать красивые декорации, строить театральные площадки, создавать эффектную световую партитуру, играть, танцевать... Мне очень хотелось бы написать «и петь», но я не буду врать – с этим есть проблемы. Русская вокальная школа прекрасна, когда мы говорим об оперных звездах, но вот с мюзиклами все немного сложнее. Эту сложность особо остро я ощущаю, когда прихожу именно к драматическим артистам, в драматический театр – с музыкальным материалом. «Иди к артистам музыкального театра», – могут сказать мне и будут неправы.

Список фамилий драматических артистов, задействованных в мюзиклах, на Западе настолько велик, что в напечатан-

ном виде окажется во много раз длиннее текста этой книги. Стоит вспомнить Джонни Деппа, Рассела Кроу, Хью Джекмана и Мерил Стрип... «Это талант, данный природой», – могут возразить читатели и снова окажутся неправы. Я намеренно привел в пример артистов, которых нельзя назвать в полной мере вокалистами, а значит, дело не в таланте, а в технических навыках. Вокал (и это я знаю не понаслышке, поскольку до начала режиссерской карьеры 10 лет проработал солистом разных мюзиклов) сродни бодибилдингу: и там, и там огромное значение имеет работа мышц. Как эти мышцы правильно задействовать, чтобы добиться успеха? Можно прийти в тренажерный зал и в первый же день сорвать спину – то же самое и при работе с голосом.

Помню, когда учился в Лондоне, поражался тому, как во время занятий режиссерской группы за стеной с 10 (!!!) утра исполнялись сложнейшие арии мирового мюзиклового репертуара. Немаловажным моментом в моей работе также является переход от обычной речи к вокалу. И этой техникой в отечественной педагогике почти никто не владеет и уж тем более ей не обучает. *Почти* никто.

Судьба свела меня с автором этой книги во время работы над русской версией сложнейшего рок-мюзикла «Пробуждение весны». С Машей Кац нас познакомил Кирилл Серебренников, с которым мы вместе ставили этот спектакль. Видимо, Кирилл устал смотреть на мое унылое выражение лица после каждой репетиции – к тому моменту я почти отчаял-

ся, понимая, что драматические артисты никогда не смогут спеть материал подобной сложности. Легче до Луны на велосипеде доехать. И тут появилась Маша. Меньше всего она была похожа на педагога по вокалу и вообще на человека, который способен читать нудные лекции и часами распевать со студентами сложные вокальные арпеджио. «Дайте мне время, и я постараюсь вам помочь», – просто сказала она. На спевке через неделю я не мог поверить своим глазам и ушам. Нет, наши артисты не превратились в Паваротти и Нетребко, но в них появилась уверенность в себе, уверенность в том, что их собственный голос им подвластен, а с уверенностью пришли удовольствие и драйв, которые с легкостью транслировались в зал. За последние несколько лет работы с Машей я постоянно вижу эти метаморфозы и блеск в глазах каждого артиста, в каждом новом театре – «Рождество О. Генри» в Театре имени Пушкина, «Гордость и предубеждение» в МХТ, «Суини Тодд» в Театре на Таганке. Везде происходит одно и то же! Моя любимая шутка (в которой доля шутки сведена к минимуму) – «у Маши поют даже камни». К сожалению, у драматических артистов вокалу уделяется очень мало внимания, а сегодня в каждом театре есть музыкальные спектакли, и, конечно же, артисты должны думать о задачах, поставленных режиссером, выполнять сложный хореографический рисунок и не задумываться о том, как и каким образом спеть тот или иной пассаж, не взбираться на высокую ноту, как изможденный покоритель Эвереста. Во-

кал артиста должен быть свободным, и именно эту свободу и дает работа с Машей Кац.

К сожалению, в сутках только 24 часа, в одной Москве более сотни театров, что уж говорить обо всей стране, а Маша Кац – одна. Именно поэтому я так рад, что ее уникальная методика и упражнения, которые просты и понятны, пожалуй, даже ученику начальной музыкальной школы, теперь доступны не только столичным театрам или эстрадным звездам, но каждому, кто может читать по-русски, – вне зависимости от местонахождения.

Я уверен, что, когда вы прочитаете книгу «Ваш голос» и примените упражнения из нее на практике, в ваших глазах появится тот же блеск радости и азарта, потому что глаза человека, обретшего сокровище, всегда ярко горят.

Алексей Франдетти, режиссер-постановщик музыкальных спектаклей, актер театра и кино

От автора

Дорогие друзья!

Если вы просыпаетесь каждое утро с непреодолимым желанием петь, значит, мы с вами одной крови! Это наша природа, и мы не можем противиться ей.

На мой взгляд, именно с этой отправной точки можно начинать серьезные занятия вокалом. И совершенно не важно, какие у вас способности (они могут открыться в процессе обучения), важно, насколько это действительно необходимо вашему естеству.

В вокальной практике существуют свои хитрости и профессиональные секреты, которыми я с радостью готова поделиться с вами.

Главное, мы уже поняли, что певец – это человек, для которого петь совершенно естественно, а значит, и двигаться нам нужно именно в этом направлении.

Croëu ?

Вокальный интеллект

Для меня занятие вокалом – это образ жизни, моя философия, духовная практика если хотите. Мудрецы говорят, что самый долгий путь лежит от сердца, где зарождаются наши эмоции и мысли, к разуму. Вокалист проходит более сложный путь: от мысли – к ее логическому осмыслению и, наконец, к вербальному рождению. Это воплощение звука и смысла должно стать отражением наших подлинных чувств. Без каких бы то ни было потерь и искажений!

Я глубоко убеждена, что профессиональная свобода приходит с умением чувствовать и контролировать свои мысли и тело. Ведь голос – это не тот инструмент, который можно взять в руки. Голос рождается внутри нас и несет особую информацию о своем владельце.

Порой нам режут слух всякого рода стилистические имитации, подражание, несовпадение тембральных и тесситурных характеристик голоса с репертуаром певца. И все это происходит от отсутствия гармоничного самовосприятия и желания быть не собой, а тем, кем все восхищаются.

Я уверена, что осознанность и мотивация каждого нашего звука дают вокалисту огромную силу и власть. И напротив, воспроизведение простых звуковых сигналов, пусть даже и красивых, но лишенных всякого смысла, не трогает наши сердца.

Часто, действуя в соответствии со своими весьма искаженными представлениями о «прекрасном», мы выглядим нелепыми и смешными на сцене.

Вы справедливо поинтересуетесь: «Где же искать тот самый идеал, недостижимый абсолюти красоты?» Я думаю, в себе. Все, что нас волнует, чем мы интересуемся, что захватывает нас настолько, что мы готовы об этом запеть, вся эта тонкая материя эмоций, личных чувств, переживаний и душевного опыта вряд ли позволят нам скатиться до позерства и имитации.

На первом плане всегда личность артиста. Ведь на концерте не только видят наш облик, слышат голос и оценивают пластику, — на самом деле во время выступления мы ведем диалог со зрителем, и если нечего сказать, то никакое психоакустическое воздействие на зал не поможет.

Вы, наверное, замечали, что, когда песня хороша, нам кажется, что и мы тоже смогли бы так написать и исполнить. Насколько логично и просто сочетаются голос, слова и музыка.

Я всегда отталкиваюсь от текста, во мне рождаются личные ассоциации, память и воображение рисуют ситуацию, при попадании в которую было бы уместно применить именно такую лексику. И, как правило, музыка «дает пас» на развитие динамики и голосовой интенсивности. Согласитесь: каждая последующая высокая нота не может быть кульминацией.

Слушая других, мы часто видим пробелы в вокальной технике. Это особенно заметно в нюансах: в окончаниях фраз, в халатном пропевании проходных и, так сказать, выпячивании высоких нот. Из-за этого неровного, непроработанного и неосмысленного пения мы слышим твякающие, рыхлые и, говоря образно, не наполненные энергией звуки. Причем, даже если от природы голос красивый, но – по незнанию или из-за чрезмерных амбиций – используется не в своем диапазоне, долго наслаждаться выступлением такого певца невозможно.

Самое ценное, что есть у певца, – это тембр. Голоса бывают: мощные, подвижные, густые и яркие, однако редкий (даже профессиональный) исполнитель может своим выступлением доставить слушателю истинное удовольствие. Такой дар – как чудо, его помнят многие поколения спустя.

Именно благодаря своей индивидуальной, ласкающей слух голосовой окраске певец завоевывает наши сердца, и его хочется слушать и слушать.

Как правило, диапазон меццо-сопрано позволяет петь партии сопрано, но это вовсе не означает, что их тембральное «золото» находится в одном регистре.

Многие звезды, не обладая «сладким» голосом, а, напротив, имея резкий тембр, блестяще его обыгрывают, точно вы-

бирая тональность и стиль. Я знаю и другой пример, когда необыкновенной красоты и силы голос поселился в теле маленького некрасивого человека, и, понимая, что в героическо-лирическом жанре он смешон, артист не позволяет себе переступить грань стиля, который он выдумал для себя сам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.