

Автор статьи – Шабанова Вера – аспирант 1 года обучения ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных».

Научный руководитель – Агин Михаил Суренович – кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой сольного пения № 1 ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных».

Шабанова Вера

**ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
НАТАЛЬИ ДМИТРИЕВНЫ ШПИЛЛЕР**

Российская Академия музыки имени Гнесиных празднует в этом году 75 лет со дня своего основания. В рамках юбилейной даты в феврале прошла конференция, посвященная Гнесинским педагогическим школам¹. Хотелось бы еще раз обратиться к этой теме и освятить творчество педагога, внесшего свой вклад в формирование вокальных гнесинских педагогических традиций, став одним из авторитетных имен в национальной вокальной педагогике.

Наталья Дмитриевна Шпиллер работала в ГМПИ им. Гнесиных с 1950 года. Педагогическую деятельность она совмещала с работой в Большом театре до 1958 года. В 1964 году ей было присвоено звание профессора кафедры сольного пения, и в том же году она назначена заведующей кафедрой оперной подготовки ГМПИ им. Гнесиных. С 1975 по 1979 год она возглавляла кафедру сольного академического пения. В общей сложности она проработала в академии около 29 лет.

На базе Российской академии музыки имени Гнесиных при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации в 2014 году был проведен Первый Всероссийский вокальный конкурс

¹ https://gnesin-academy.ru/wp-content/uploads/2018/11/conferenciya_27-28.02.2019.jpg

имени Наталии Шпиллер «Шедевры русской музыки». Одной из задач конкурса стало не только выявление молодых талантливых дарований, а также развитие традиции русской вокальной школы. В 2018 году прошел V вокальный конкурс имени Наталии Шпиллер, который получил статус Международного конкурса².

Педагогические принципы Натальи Дмитриевны не забыты и нашли свое продолжение не только в многочисленных и успешных учениках, но и в публикациях на тему вокальной педагогики. Ее труды посвящены ведущим деятелям в области вокального искусства: А.В. Неждановой (1950 г.), М.П. Максаковой (1972 г.), К.В. Леоновой (1974 г.), Н.Н. Озерову (1977 г.), и др.

Трепетное отношение к работе вокалиста, да и к самому голосу, как музыкальному инструменту певца, было одной из основ ее профессионального мировоззрения. Руководствуясь принципом бережного отношения к голосу Н. Шпиллер отказалась от исполнения выученных партий Аиды из одноименной оперы Дж. Верди и партии Лизы из «Пиковой дамы» П.И. Чайковского.

Через погружение в образ Н. Шпиллер учила своих студентов находить определенную дикцию и тембр, которые соответствовали бы не только характеру выбранного художественного образа, но и замыслу композитора.

Поиск разнообразных тембровых окрасок, соответствующих художественному воплощению образа — еще одна характерная черта методики преподавания Натальи Дмитриевны Шпиллер. Студентам ее класса было привычно пользоваться разными тембровыми окрасками при исполнении различных вокальных партий. Именно тембр и динамика исполнения были основными характеристиками вокальной нюансировки исполняемого произведения.

² <https://gnesin-academy.ru/vserossijskij-konkurs-vokalistov-im/?postTabs=1>

В обучении своих студентов Наталья Дмитриевна предпочитала индивидуальный подход. В ее классе использовались, как общие для всех упражнения и распевки, так и для каждого студента в отдельности.

Одним из первых упражнений было пропевание последовательности «до - ре - до - ре - ми - ре - ми - ре - до» с закрытым ртом. Это давалось для ощущения учеником высокой и близкой позиции при звукоизвлечении в сочетании с дыханием. Данное упражнение было одним из основных и считалось своеобразной настройкой певческого аппарата. Часто Наталья Дмитриевна применяла пропевание с закрытым ртом для исправления дефекта глубокого звучания и горлового призвука, которые считала наиболее сложными дефектами звукоизвлечения у вокалистов.

В своей работе Н. Шпиллер любила использовать вокализы, к которым призывала относиться не только как к произведениям для технической тренировки, но и как к малым художественным произведениям. На первых порах предпочтительны были вокализы Н. Ваккаи, Ф. Абта, потом Г. Зейдлера и Ж. Конконе. Чаще всего вокализы исполнялись на какой-нибудь слог, чаще с первой сонорной согласной «м». Наиболее предпочтительны были вокализы Лютгена, а на старших курсах Панофки («Искусство пения»). Принцип работы в классе от наиболее простого к сложному был одним из ведущих в педагогической деятельности Натальи Дмитриевны Шпиллер.

Существуют так же свидетельства о том, что Наталья Дмитриевна обращалась за профессиональными советами к А. Неждановой, которую в течение всей жизни ставила выше себя с точки зрения вокального мастерства. «Будучи уже сложившейся певицей, я всегда обращалась к Антонине Васильевне с просьбой

помочь мне в отделе партии или программы концерта. И всегда она находила много всяких мелочей из которых складывается то большое, что является нашей целью — искусство» — писала Наталья Дмитриевна [20]. Широко известно ее высказывание: «Великой была Нежданова, а мы все только хорошие». Сейчас сложно сказать какие именно секреты мастерства, возможно, передала Нежданова Наталье Дмитриевне Шпиллер, но есть некоторые схожие педагогические принципы у обеих великих певиц. Одним из таких принципов является принцип особого отношения к слову, не только с дикционной точки зрения, но и как к одному из средств художественного выражения образа. Наталья Дмитриевна, как и Антонина Нежданова не приемлила плохой дикции и неясности текста при исполнении произведения. «Пение должно быть не только эмоциональным, — говорила она, — но и художественным, образным, подчиненным логике и смыслу» [3].

Еще одной чертой методики преподавания Натальи Шпиллер было привитие ученику так называемого «спокойного дыхания», которое позволяло не только не форсировать звук, но и устранять дефекты тремоляции в голосе. Так считала сама Н.Д. Шпиллер.

В своей методике преподавания Н.Д. Шпиллер отводила особое место вопросу высокой вокальной позиции при пении. По мнению Натальи Дмитриевны, высокая позиция достигалась положением мягкого неба при хорошей опоре дыхания. Этим же принципом она руководствовалась при отработке хорошего головного резонанса. Недостаточность высокой позиции исправлялась пропеванием с закрытым ртом или вслух на гласную «и» (сейчас нам известно из области фониатрии, что гласная «и» вызывает наибольшее подъязычное давление, что соответствует достижению высокой певческой форманты у певца и вследствие того полётности певческого

голоса). Причем при исполнении упражнений на гласную «и» не допускалась форсировка звука, путем прикрытого округленного исполнения [3].

Пропевание гласных «а - е - и - о - у» было одним из любимых упражнений на уроках Натальи Дмитриевны. Это упражнение исполнялось медленно, на одной ноте. Что позволяло ученику выровнять звук в различных артикуляционных позициях, а также отработать кантилену при звукоизвлечении. Студенту необходимо было запомнить мышечные ощущения при верном исполнении того или иного упражнения. Эти ощущения должны были служить неким индикатором правильного звукоизвлечения при дальнейшей работе с голосом.

Работу дыхательного аппарата певца Наталья Шпиллер так же связывала с однородностью звучания, отсутствие форсировки звука, какого-либо мышечного напряжения в теле и в голосовом аппарате певца. Не допускалось излишнее искажение рта и общей мимики лица при исполнении произведений.

Над развитием вокального диапазона Наталья Дмитриевна Шпиллер работала аккуратно, следуя своему неизменному принципу постепенного усложнения. Н. Шпиллер не приветствовала выполнение вокальных упражнений на крайних нотах диапазона на ранней стадии обучения вокальному мастерству. Допускалось иногда только пробовать исполнять крайние звуки вокального диапазона, но не отрабатывать их. Шпиллер считала, что такой подход позволит избежать излишнего форсирования звука.

Стоит отметить, что во взглядах Натальи Дмитриевны также особое место занимало воспитание эстетической, культурной и моральной сторон личности профессионального певца исполнителя. «Пусть не поймут меня упрощенно, но моральный фактор в

воспитании человеческих чувств и взаимоотношений находится в самой тесной связи с уровнем эстетической культуры. Думается — это главное», — писала Наталья Шпиллер [19].

Свое творческое и педагогическое наследие Наталья Дмитриевна передала своим ученикам, многие из которых стали ведущими солистами оперных и концертных поприщ, педагогами известных музыкальных ВУЗов. Среди них: Мария Максакова (Большой театр, преподаватель в Московской консерватории), Г.С. Кузнецова (заслуженная артистка России), Л.Т. Коновалова (Московский музыкальный театр им. Немировича-Данченко, Екатеринбургский театр оперы и балета), Л.А. Савицкий (Таллинский оперный театр), И.Б. Мышковская (Москонцерт), А.М. Тырзыу (Воронежский оперный театр), А.И. Григорьев (Большой театр), В.А. Демидов (Саратовский оперный театр) и многие другие [1].

Не удивительно, что такое большое количество учеников смогло успешно реализоваться в вокальной профессии. Сама Наталья Дмитриевна была одной из ведущих солисток Большого театра.

Многочисленные критики высоко оценили талант Наталии Шпиллер. Многие отмечали ее «ангельское» звучание голоса. Некоторые восхищались актёрским талантом певицы, умением передать художественный образ. Последнее отмечала и дочь Наталии Дмитриевны: «Я очень хорошо помню "Царскую невесту". Когда она делала шаг вперед, видно было, как под гримом она белела оттого, что выбрана в Царские невесты, отшатывалась», — вспоминает Мария Кнушевицкая [12].

ЛИТЕРАТУРА

1. Агин М. Мастера вокального искусства: Наталия Дмитриевна Шпиллер. М., 2010. С. 409-412.
2. Агин М. Наталия Шпиллер: (фотоальбом). М., 2014. 24 с.
3. Агин М. Одна из лучших советских вокалисток // *Голос и речь*. М., 2014 г. С. 22 – 39.
4. Ансимов Г. Царевна Лебедь в океане бурь // *Культура*. 04.03.1995 г.
5. Бялик М. Обаяние таланта // *Советская музыка*. 1984, № 12. С. 77–78.
6. Владимиров В. Наши лауреаты // *Волжская коммуна*. 1943 г.
7. Воскобойникова С. Шпиллер Н. Жить для искусства // *Советская музыка*. 1984, № 22. С. 15–16.
8. Гаук А. Мастерство камерного пения // *Советская культура*. 27.03.1954 г.
9. Иофель Е. Народная артистка РСФСР Н. Д. Шпиллер — камерная певица. Перспективы развития вокального образования: тезисы. М., 1985. С. 37–40.
10. Кантарович А. Выдающийся мастер вокального искусства // *Советская музыка*. 1950, № 8. С. 73–76.
11. Краморев Н. Декада советской музыки // *Советский артист*. 08.05.1957 г.
12. Мария Кнушевицкая / Интервью, ТК «Культура», 20.11.2009. [Электронный ресурс]. URL: https://tvkultura.ru/article/show/article_id/25058/ (дата обращения: 22.03.2019).
13. Норцов П. Замечательный мастер вокального искусства // *Советский артист*. 28. 09. 1979 г.

14. Орфёнов А. Беззаветное служение искусству // Советский артист. 10.03.1954 г.
15. Петров И. Всё хорошо, всё мастерски сделано // Советский артист. 22.04.1957 г.
16. Холодовский В. Наталья Шпиллер // Театральная неделя. 1941. № 14. С. 4-5.
17. Черных Е. Наталья Шпиллер // Мелодия. 1985, № 4. С. 38—39.
18. Шпиллер Наталья Дмитриевн // Музыкальная энциклопедия. М., 1982. Т. 6. С. 401.
19. Шпиллер Н.Д. За новый подъем самодеятельного музыкального искусства // Советская музыка, №8, 1950 г.
20. Шпиллер Н.Д. Памяти Неждановой/ Советская музыка. №11, 1950 г.
21. Шпиллер Н. / Большой театр [Электронный ресурс]. Официальный сайт Большого театра. URL: <https://www.bolshoi.ru/persons/people/1284/> (дата обращения 20.03.2019).
22. Шпиллер Н. / Интервью 1990. [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=rk4Wz6T_9ok. (дата обращения 20.03.2019).