

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБ АВТОРЕ И ЕГО КНИГЕ	1
ПРЕДИСЛОВИЕ	9
ВВЕДЕНИЕ	13
Что такое резонансная теория искусства пения?	13
Открытое письмо профессору С.Б. Яковенко	20
ГЛАВА 1. РЕЗОНАНС КАК ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ	27
1.1. О значении резонанса	27
1.2. Основные понятия и определения	29
1.3. Три замечательные закона резонанса	30
ГЛАВА 2. РЕЗОНАНС В МУЗЫКАЛЬНОЙ АКУСТИКЕ И ЖИВОЙ ПРИРОДЕ	34
2.1. Музыкальные инструменты как резонаторы	34
2.2. О голосовых резонаторах братьев наших меньших	39
2.3. Резонаторы голосового аппарата певца	43
ГЛАВА 3. СЕМЬ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ ПЕВЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ	46
3.1. Энергетическая функция	47
3.2. Генераторная функция	49
3.2.1. Резонансная природа образования высокой певческой форманты	51
3.2.2. Резонансное происхождение низкой певческой форманты	60
3.2.3. К обсуждению результатов	65
3.3. Фонетическая функция	69
3.3.1. Резонансная теория речеобразования Г. Гельмгольца и современные теории	69
3.3.2. Фонетические особенности вокальных гласных	73
3.3.3. Проблемы дикции и резонансное пение	74
3.3.3.1. «Гласная несет согласную...»	76
3.3.4. О фонетическом методе	77
3.4. Эстетическая функция	79
3.4.1. «Неприличные» звуки гортани	80
3.4.2. Об эстетической роли ВПФ и НПФ	80
3.4.3. Тип голоса певца в свете РТИП	82
3.4.3.1. Как Э. Карузо пел басом	85
3.4.4. О соотношении грудного и головного резонирования	86
3.4.5. Особая роль носового резонатора	88
3.4.6. Теория резонансного происхождения вибрато	91

3.4.6.1. Вибрато как эстетический атрибут вокального и музыкального исполнительства	91
3.4.6.2. О физиологических механизмах резонансного образования вибрато	96
3.4.6.3. О повышенной чувствительности слуховой системы к восприятию вибрато	101
3.4.6.4. Об эстетических аспектах резонансной теории вибрато	102
3.4.6.5. Основные положения резонансной теории вибрато	103
3.4.7. Об эстетическом эталоне певческого голоса	106
3.4.8. Голос Шаляпина как эстетический эталон	108
3.4.8.1. Выдающиеся мастера вокального искусства о голосе и пении Ф.И. Шаляпина	108
3.4.8.2. Из истории исследований	113
3.4.8.3. Проблема качества грамзаписей	115
3.4.8.4. Выделение ВПФ из голоса Шаляпина	116
3.4.8.5. Интегральные спектры голоса Шаляпина	118
3.4.8.6. О природе полетности голоса Шаляпина	119
3.4.8.7. Роль ВПФ в эмоционально-психологической выразительности голоса Шаляпина	120
3.4.8.8. Исследования речевого голоса Ф. Шаляпина	123
3.4.8.9. Основные выводы	129
3.4.9. «Диагностика вокальной одаренности» – новый метод оценки эстетических свойств певческого голоса	131
3.4.9.1. Особенности спектра голоса как диагностический показатель	131
3.4.9.2. Диагностическая роль вибрато голоса	135
3.4.9.3. Основные выводы	137
3.5. Защитная функция	138
3.5.1. Первый защитный механизм	138
3.5.2. Второй защитный механизм	139
3.5.3. Третий защитный механизм	141
3.5.3.1. Импеданс? Нет, лучше резонанс!	141
3.5.3.2. О воздействии резонаторов на голосовые связки	142
3.5.4. Грудной резонатор – объективная реальность и его защитная роль	147
3.5.4.1. Прямые исследования резонанса трахеи	147

4.8.3. Гортань – особое звено в системе голосового аппарата.....	204
4.9. Принцип целостности голосового аппарата певца и его практическое значение	207
4.9.1. Физиологические основы целостности	208
4.9.2. Гортань – «заминированная зона!»	209
4.9.3. О методах прямого и косвенного воздействия на работу гортани	212
4.9.4. Принцип целостности как методологическая основа вокальной педагогики.....	215
4.10. Заключение и выводы к главе 4	216
ГЛАВА 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЗОНАНСНОГО ПЕНИЯ.....	
5.1. Резонансное пение, эмоции и воображение.....	218
5.1.1. Об особенностях сценических эмоций	219
5.1.2. Резонансная техника пения и эмоции	220
5.1.3. О вокалотерапии, или лечебном воздействии резонансного пения	222
5.1.4. Вокальная терминология и резонансная техника пения	227
5.1.5. Это «волшебное» слово «как будто»!	229
5.1.6. О двух психологических установках в пении	231
5.1.7. «Протокольная правда» и правда художественного воображения	236
5.1.8. Резонирующее певческое дыхание как воображаемая реальность (о психологической природе резонирующего дыхания).....	238
5.2. О научном обосновании эмоционально-образных методов в вокальной педагогике.....	241
5.2.1. О художественном и мыслительном типах певцов	242
5.2.2. Эмоциональный слух певца	247
5.2.2.1. Тест на эмоциональный слух	247
5.2.3. Эмоциональный слух и музыкальное творчество.....	248
5.2.4. Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности	253
5.2.5. Учение А.А. Ухтомского о доминанте	256
5.2.6. Теория функциональных систем П.К. Анохина.....	257
5.2.7. Идеомоторный акт и вокальный слух	260
5.2.7.1. Представление рождает движение	260
5.2.7.2. Слушать певца – значит петь вместе с ним.....	263
5.2.8. Теория установки Д.Н. Узнадзе.....	267
5.2.9. Система К.С. Станиславского и его метод предлагаемых обстоятельств.....	270

5.3. О применении научных данных в вокальной педагогике	274
5.3.1. «Особый цех музыкантов...»	274
5.3.2. О «парадоксах» вокальной педагогики и их психологической природе	277
5.3.2.1. Парадоксы знаний о гортани	285
5.3.3. «Теория должна освещать путь практике...»	290
5.3.3.1. Резонансная теория и вокальная практика	292
5.3.4. Диагностика вокальной одаренности – психологические аспекты	297
5.3.4.1. Проблема оценки вокальной одаренности	297
5.3.4.2. Новый комплексный метод диагностики вокальной одаренности	298
5.3.5. Заключение к главе 5. Психологические основы резонансной теории пения (основные выводы).....	299
ГЛАВА 6. О ЗНАЧЕНИИ РТИП ДЛЯ СМЕЖНЫХ ВИДОВ ВОКАЛЬНЫХ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ.....	305
6.1. Резонанс и хоровое пение	305
6.2. РТИП и современная вокальная музыка	310
6.3. РТИП и голос актера	314
6.4. О развитии детского голоса на резонансной основе.....	316
6.4.1. Физиологические особенности; влияние перегрузок	317
6.4.2. Феномен «чистой грифельной доски». Роль импринтинга.....	320
6.4.3. Об основных принципах развития резонансного пения у детей	321
6.4.4. Об эстетическом эталоне певческого голоса у детей: влияние звуковой среды и СМИ.....	325
6.4.5. Акустические особенности детского голоса	328
6.4.6. Метод комплексной диагностики вокальной одаренности детей	332
6.5. О резонансных основах церковного пения	333
6.5.1. Церковное пение как историческая прарасова искусства резонансного пения	333
6.5.2. Об унисонном древнецерковном пении как средстве психологического резонанса	335
6.5.3. Об акустике храмовых помещений	336
ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РТИП	339
7.1. Основные отличия РТИП от традиционной миоэластической теории.....	339
7.2. Семь важнейших функций певческих резонаторов	340

7.3. РТИП о механизмах защиты гортани профессиональных певцов от перегрузок.....	342
7.4. Чему учит нас опыт мастеров вокального искусства	346
7.4.1. Проблема общего (типичного) и индивидуального в изучении вокальной техники мастеров	346
7.4.2. Что типичного в акустических свойствах голоса мастеров академического пения	347
Особенности высокой певческой форманты.....	349
Особенности вибрато	352
Основные выводы	352
7.4.3. Что общего и типичного в представлениях и высказываниях мастеров о технике пения.....	353
1. «Резонанс – это самое главное!..»	354
2. «Искусство пения – это искусство дыхания».....	355
3. «Гортань должна быть свободной, и никаких фокусов!..».....	356
Не «поющие голосовые связки», а «поющие резонаторы»	356
Об исключениях.....	357
4. «Над вымыслом слезами обольюсь...» (образ, эмоции, воображение).	359
5. Принцип целостности голосового аппарата певца.....	360
7.4.4. Резонансная техника – это певческое долголетие	361
7.4.5. Природная одаренность и несовершенная техника – это непрофессиональный голос	362
7.4.6. Представления молодых певцов о технике пения	363
7.5. Пять основных принципов резонансного пения	364
7.6. РТИП и диагностика вокальной одаренности	368
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА	
О РЕЗОНАНСНОЙ ТЕХНИКЕ ПЕНИЯ	373
Федор Шаляпин	375
«Как надо петь» (из последнего интервью).....	377
Камилло Эверарди.....	378
Иван Козловский	381
Из «Заповедей вокалиста»	384
Сергей Лемешев	385
Из беседы с В.Н. Кудрявцевой-Лемешевой В.П. Морозова и проф. Софийской консерватории К.П. Карапетрова	386
Мария Владимирова.....	388
О резонировании звука.....	388
О гортани	389

Марк Рейзен	390
Иван Петров-Краузе	391
Павел Лисициан	393
Ирина Архипова	394
Елена Образцова	395
Гуго Тиц	397
Евгений Нестеренко	398
Петр Скусниченко	400
Владимир Минин	401
Александр Ардер	401
Мария Дейша-Сионицкая	402
Франческо Ламперти	404
Луиза Тетрачини	407
Самое главное в подаче звука	408
Джакомо Лаури-Вольпи	409
Мария Каллас	411
Дженарро Барра	412
Николай Гяуров	414
Тоти Даль Монте	418
Ирис Адами Корадетти	419
Мирелла Френи	420
Лучано Паваротти	421
Монтсеррат Кабалье	421
Магда Оливьеро	422
Алексей Иванов	424
О резонаторах	424
Об опоре звука	428
О регистрах	429
Поэтические «Трактаты» о пении	432
Е.Г. Крестинский	432
Д.Ф. Тархов	432
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АЛЬБОМ СПЕКТРОВ ГОЛОСА МАСТЕРОВ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА	433
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ ВЫСОТЫ ЗВУКА И ЧАСТОТЫ ЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ	471
ЛИТЕРАТУРА	472
ОГЛАВЛЕНИЕ	487
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СПЕКТРОВ ГОЛОСА И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЗВУКОВ	494