

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	11
ВВЕДЕНИЕ	13

ГЛАВА 1

ДЫХАНИЕ 15

1. ДИАФРАГМА	16
Петь от диафрагмы	
2. КЛЮЧИЧНОЕ ДЫХАНИЕ	18
Не сдерживайтесь	
3. АБДОМИНАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ —	20
ваш шанс!	
4. РЕБЕРНОЕ ДЫХАНИЕ	22
Серьезные педагогические проблемы.	
5. АППОДЖИО	24
«Дорогая дива!»	
6. ОПОРНОЕ ДЫХАНИЕ	26
Слово-паразит у певцов...	
Или вроде того.	
7. ШИПЯЩИЕ И ПОСТАНОВКА	
 ДЫХАНИЯ	28
Шипение как фитнес.	
8. СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ	30
тоже восходит	
9. ПОДГЛОТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ	32
Нужно... продержаться...	
10. ПРЯМАЯ МЫШЦА ЖИВОТА &	
 ВНУТРЕННИЕ МЕЖРЕБЕРНЫЕ	34
 МЫШЦЫ	
Выдавливание снизу	

ГЛАВА 2

ГОРТАНЬ 37

11. ГОРТАНЬ	38
А слона-то я и не приметил.	
12. СТРУКТУРА ГОРТАНИ	40
Выглядит примерно как...	
13. ГОЛОСОВЫЕ СКЛАДКИ	42
Блаженны те, кто незримы.	
14. СЛОИ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК	44
Пушистик и пять граней складок.	
15. ЩИТОЧЕРПАЛОВИДНАЯ	46
 МЫШЦА	
Два певца заходят в бар.	
16. «ПЕРСТНЕЩИТОВИДНАЯ	50
 МЫШЦА —	
мышца для взятия высоких нот?»	
17. ЗАДНЯЯ	50
 ПЕРСТНЕЧЕРПАЛОВИДНАЯ МЫШЦА	
Невоспетые герои.	
18. ПЕРСТНЕЧЕРПАЛОВИДНАЯ	52
 И МЕЖЧЕРПАЛОВИДНАЯ МЫШЦЫ	
Соберемся вместе прямо сейчас.	
19. ЛОЖНЫЕ ГОЛОСОВЫЕ	54
 СКЛАДКИ	
Правда или ложь.	
20. ЭПИГЛОТИС	56
Не задохнись!	

ГЛАВА 3

ГОЛОСОВОЙ РЕЗОНАНС & ТЕМБР

59

21. ЗВУК НЕ ОТ МИРА СЕГО	60
22. ВЫСОТА ЗВУКА
Герцу не прикажешь!	62
23. ТЕМБР
Замена головы	64
24. РЕЗОНАНС —
голосуем ЗА	66
25. ГЛАСНЫЕ И ФОРМАНТЫ
А, Э, И, О, У, а иногда «АЙ?!»	68
26. ГОРТАНОГЛОТКА
Пойте из горла!	70
27. РОТОГЛОТКА
Скажите «ААА!»	72
28. НОСОГЛОТКА
Удар по подушке и высокие ноты	74
29. МЯГКОЕ НЁБО
Это все по-гречески:
Ми-Мэ-Ма-Мо-Му	76
30. ЗВУК И НОСОВОЙ РЕЗОНАНС
Носовой детектив	78

ГЛАВА 4

ОСАНКА & РАВНОВЕСИЕ

81

31. СТУПНИ
двойная угроза	82
32. КОЛЕНИ
Дурацкий рефлекс	84
33. БЕДРА
Двигайте, пока можете	86
34. ПОЯСНИЦА
Техника, чтобы не запариться	88
35. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНЫ
Звуки из массажного салона	90
36. ПЛЕЧИ
Ленивец, герой и дракон	92
37. ГРУДИНА
Секретный эликсир Стоуни
для всех певцов.	94
38. ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНАЯ МЫШЦА
Шею не сверни!	96
39. ШЕЯ
Тройное лечение напряжения	98
40. ГОЛОВА
Труженик-Атлант	100

ГЛАВА 5

ЯЗЫК, ЧЕЛЮСТЬ И РОТ

103

41. ПОЛОЖЕНИЕ ЯЗЫКА
«NG» — король всех вокальных
упражнений	104
42. ВТЯГИВАНИЕ ЯЗЫКА
Вокальный спелеолог	106
43. СЖАТИЕ ЯЗЫКА
Диета без пельмешек	108
44. НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
ЧЕЛЮСТИ
Эээ-ммм	110
45. ВЫДВИЖЕНИЕ ЧЕЛЮСТИ
Ваш звук важнее прикуса	112
46. ВЫПЯЧИВАНИЕ ЧЕЛЮСТИ
Где квакают, там и горит	114
47. РАЗДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТИ
и языка
Сообщники в вокальном преступлении	116
48. ЧЕЛЮСТНОЙ АМБУШЮР
Лучший духовой инструмент!	118
49. ЯЗЫКОВОЙ АМБУШЮР
Кошка за язык схватила?	120
50. ГУБНОЙ АМБУШЮР
Губы в помощь	122

ГЛАВА 6

ВОКАЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ 125

- 51. ЧТО ТАКОЕ ВОКАЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ?** 126
Да будут вокальные регистры!
- 52. ШТРОБАС (ФРАЙ)** 128
Определение голоса
- 53. ГРУДНОЙ ГОЛОС** 130
Сила исходит изнутри
- 54. ГОЛОВНОЙ ЗВУК** 132
Все у вас в голове
- 55. МИКСТ (СМЕШАННЫЙ ГОЛОС)** 134
Изюминка вокальной жизни
- 56. ФАЛЬЦЕТ** 136
Регистр для всех времен года
- 57. ФЛАЖОЛЕТ** 138
О мышцах и людях.
- 58. СВИСТКОВЫЙ РЕГИСТР** 140
У каждого регистра свой день
- 59. БЭЛТИНГ** 142
Пристегнитесь и за дело
- 60. ТИПЫ ГОЛОСОВ** 144
Факты, FAQ и система FACH

ГЛАВА 7

КОНТРОЛЬ НАД ГОРТАНЬЮ И ГОЛОСОВЫМИ СКЛАДКАМИ 147

- 61. КОМПРЕССИЯ** 148
СЛП — самая лучшая поддержка
- 62. ДЕКОМПРЕССИЯ** 150
Кое-что, о чем стоит заявить
- 63. СБАЛАНСИРОВАННАЯ КОМПРЕССИЯ** 152
Златовласка и три сопротивления голосовой щели
- 64. НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРТАНИ** 154
Просто будь собой
- 65. ВЫСОКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРТАНИ** 156
Никогда не говори «никогда»
- 66. НИЗКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРТАНИ** 158
Моя гортань вас утомляет?
- 67. РАСЩЕПЛЕНИЕ 1** 160
Белоснежка и семь уномов расщепления
- 68. РАСЩЕПЛЕНИЕ 2** 162
Хей-хо, хей-хо!
- 69. РАСЩЕПЛЕНИЕ 3** 164
Свет мой, зеркальце...
- 70. ПРЯМОЙ ТЕМБР И ВИБРАТО** 166
Противоположности притягиваются

ГЛАВА 8

ЗДОРОВЬЕ ГОЛОСА И РЕЧЬ 169

- 71. ГИДРАТАЦИЯ** 170
Покажи им, из чего ты сделан
- 72. ПРО ЛОРОВ** 172
Возвращение голоса.
- 73. ДИЕТА ПЕВЦОВ** 174
Заварите-ка чайку
- 74. КУРЕНИЕ И АЛКОГОЛЬ** 176
История двух сожалений
- 75. ВОКАЛЬНАЯ ФИТНЕС-СИСТЕМА** 178
Спортом заниматься — сил для пения набираться
- 76. РАЗРАБОТКА ПЛАНА ЗАНЯТИЙ** 180
Вам нужен поезд... «N»?
- 77. ВОКАЛЬНЫЙ ОТДЫХ** 182
Отдыхая, совершенствуйтесь
- 78. ТОП-10 ПРАВИЛ ЗДОРОВОЙ РЕЧИ** 184
Не ждите Нового года, чтобы зазвучать по-новому!
- 79. ТОП-10 ПРАВИЛ ЗДОРОВОЙ РЕЧИ** 186
Часть 2. Не распускайте хвост, открывайте душу.
- 80. ТОП-10 ПРАВИЛ ЗДОРОВОЙ РЕЧИ** 188
Часть 3. Отпускаем старое.

ГЛАВА 9

ПОДАЧА ГОЛОСА И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО 191

- 81. ВСЕ ПЕВЦЫ — АКТЕРЫ** 192
Молитва певца
- 82. ОПРЕДЕЛИТЬ ПАРТНЕРА
ПО СЦЕНЕ** 194
«Ты со мной говоришь?»
- 83. АКТЕРСКАЯ ИГРА** 196
Именно поэтому это называется
«актерским мастерством»
- 84. СЫГРАТЬ ОТ ОБРАТНОГО** 198
Эту главу читать не стоит!
- 85. ПЕСЕННЫЙ МОНОЛОГ** 200
Петь или не петь?
- 86. ДЫХАНИЕ В ПЕСНЯХ** 202
У меня дух захватывает!
- 87. ПОПЫТКИ ПРОИЗВЕСТИ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ** 204
Тихий спокойный голос
- 88. ПЕТЬ ГЛАЗАМИ** 206
В глазах есть все
- 89. НЕРВЫ И ВОЛНЕНИЕ НА СЦЕНЕ** 208
Стресс и нагота
- 90. ЖИТЬ МГНОВЕНИЕМ** 210
Я не горю!

ГЛАВА 10

ПЕТЬ ВСЕЙ ДУШОЙ 213

- 91. СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ** 214
Забудьте, в чем разница
- 92. НЕ СЛИШКОМ ЛИ Я СТАР,
ЧТОБЫ ПЕТЬ?** 216
Старик и море... голосов
- 93. ПЕНИЕ КАК ВИД СПОРТА** 218
О музыка, ты пища для любви...
- 94. ВОКАЛЬНАЯ ДРУЖБА** 220
Для чего нужны друзья?
- 95. ВОКАЛЬНЫЕ ШРАМЫ** 222
Но голос всегда исцелит меня
- 96. ПЕРФЕКЦИОНИЗМ** 224
Благословите свой провал
- 97. ПЕНИЕ КАК ДАР** 226
Прецедент «хромой утки»
- 98. СТАТЬ УСПЕШНЫМ ПЕВЦОМ** 228
Если радость сияет...
- 99. ВОКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ** 230
Практика рождает совершенство
- 100 . «ПОЙТЕ С РАДОСТЬЮ!»** 232
Найти себя, открывая новое

ССЫЛКИ	235
БЛАГОДАРНОСТИ	238
ОБ АВТОРАХ	239
ОБ ИЛЛЮСТРАТОРЕ	239

Я был слеп, но теперь
з вижу

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я СОВЕРШЕННО не считаю себя певцом... ни даже актером, который поет. Конечно, было несколько (крайних) случаев, когда я переступал через себя и проходил прослушивания для мюзикла. Однако, что неудивительно, ничем хорошим это не заканчивалось. По правде говоря, я с самого раннего возраста понял, что пение — это не мое и, скорее всего, никогда не станет моей профессией. В школе я был тем самым ребенком — вы знаете каким. Ребенком, на которого учителя музыки указывали прямо перед выступлением хора с душераздирающим вердиктом: «Тони, ты просто произносишь слова». Но мое унижение в те моменты всегда отступало на второй план по сравнению со смущением, потому что я, вероятно, считал, что довольно-таки хорош. К тому же я действительно любил петь! И хотя эта любовь никогда не исчезала, из-за обретенной неуверенности в себе мои вокальные эксперименты довольно быстро раз и навсегда ушли в подполье. Так что, к счастью (?), на протяжении всей тридцатипятилетней карьеры мне в основном удавалось уклоняться, уходить в сторону, увильнуть, уворачиваться и иным образом избегать шансов заново испытать свой детский конфуз. Несколько лет назад по причинам, которые я никогда не пойму, мне предложили роль Тевфика Закарии в новом мюзикле «Визит группы». Придя в себя, игнорируя недоумение и вежливо отказавшись, я пообещал им, что с радостью составлю список из девяти или десяти других актеров, которых они могли бы рассмотреть на эту роль. Артисты мюзиклов. Певцы! Актеры, которые поют. Певцы, которые играют. Актеры-певцы, которые одновременно и играют, и поют — и делают это очень хорошо. Меня не стали слушать. Я сказал, что, как бы мне ни нравился материал, я просто. Не. Могу. Этого. Сделать. На первой читке мне дали имя и номер телефона педагога по вокалу, который назначил мне занятие.

Это был Джастин Стоуни. И...

Вся моя жизнь изменилась. Эта книга — тоже грандиозный прорыв. Подход Джастина прекрасно структурирован. В основе его лежит радость. Физиологические/анатомические аспекты объясняются и демонстрируются в доступной форме, развеивающей мифы, а затем интегрируются в психологические и эмоциональные. Для меня это равносильно здоровому, давно напрашивавшемуся изменению хода мыслей. Ужас уступил место динамичности. Напряжение превратилось в новое состояние. Из техники мистера Стоуни можно извлечь невероятное множество ценных уроков и найти нечто новое.

Не к последним из них относится его терпение. К нам, к нашим коллегам, к нашему развитию, к нашему становлению и к нашим целям. Благодаря автору и моему наставнику Джастину Стоуни я достиг цели, которую никогда не мог себе даже представить: Премия «Тони»... за лучшую роль в мюзикле «Визит группы»! Кто мог подумать?!

ТОНИ ШАЛУБ
Актер и певец
Лауреат премий «Тони» и «Эмми»

ВВЕДЕНИЕ

Каждый, кто когда-либо решался петь, знает, что это одно из самых приятных для души, вдохновляющих и бесконечно волнующих занятий, известных человечеству. Как и любое прекрасное занятие, пение дарит столько же удовольствия, сколько приносит трудностей. Я знаю, что вы испытывали подобное, иначе вы бы никогда не взяли в руки книгу «Пой как никогда раньше».

Обнаружив в себе данное богом призвание преподавать вокал, я понял, что нашел нечто, чему стоит посвятить всю свою жизнь: я захотел помочь как можно большему количеству людей преобразиться благодаря пению. За свою карьеру я дал десятки тысяч уроков вокала бесчисленному количеству певцов и преподавателей со всего мира. И если я что-то и понял из наших совместных занятий, так это что наши вокальные пути тесно связаны с нашими внутренними процессами. Мне стало совершенно ясно, что возможности человеческого голоса находятся в удивительном единстве с ритмами человеческой души. Их невозможно разделить, не стоит даже пытаться. Если вы похожи на меня, то вы не только любите петь, но и любите учиться петь. Однако зачастую при попытках разобраться в многочисленных сложностях пения мы опускаем руки. Большая часть радости, страсти, творчества, юмора, веселья и жизни, которые привлекли нас к пению в самом начале, теряется.

Я прекрасно понимал это, когда начинал шестилетний путь написания книги «Пой как никогда раньше». Зная, что затея амбициозна, я понимал, что книга по пению в идеале не должна ограничиваться только техническими аспектами. Она должна представить множество разнообразных компонентов, из которых складывается весь целостный певческий опыт. Вот почему я надеюсь, что в этой книге вы найдете:

ТЕХНИЧЕСКИЕ аспекты, которые улучшат детали и нюансы вашей вокальной техники.

НАУЧНЫЕ принципы, которые расширят ваше понимание того, как работает голос.

ВИЗУАЛЬНЫЕ иллюстрации, благодаря которым вокальные концепции оживают.

КРЕАТИВНЫЕ образы, истории и анекдоты, которые сделают идеи пения запоминающимися.

ПРАКТИЧЕСКИЕ советы, которые рассматривают конкретные нюансы, на которых следует сосредоточиться во время практики.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ сценки, которые добавляют смех и веселье в вашу певческую жизнь.

ДУШЕВНЫЕ отрывки, которые добавляют вдохновения, мудрости и будят подбадривать вас в вокальном путешествии.

Прочитайте эту книгу от корки до корки, если хотите. Или переходите к темам, которые интересуют вас больше всего. Уверен, вы будете использовать данную книгу как справочник, как ресурс для практики и как источник мотивации в течение многих лет. Единственное, о чем я прошу: пожалуйста, никогда не отказывайтесь от радости и страсти к пению. Если хотя бы несколько глав этой книги помогут вам глубже познать себя и свой голос, значит, вы помогли мне достичь главной цели в жизни. В конце концов, эта книга написана для ВАС. Она создавалась с энтузиазмом, просыпающимся на рассвете, среди бодрящих глотков утреннего кофе в кофейне в Верхнем Вест-Сайде. Создавалась с бессонным упорством, среди косых взглядов на одинокого писателя, сидящего в нью-йоркских пабах с крафтовым пивом. И в любое время суток она создавалась под взглядом кота мейн-куна, закатывающего глаза и гадающего, что же там может быть такого важного. В каждую из этих минут я думал о вас. И я бы отдал очень многое, чтобы увидеть, как вы «Поете как никогда раньше».

ДЖАСТИН СТОУНИ

ГЛАВА 1

ДЫХАНИЕ

