

Головатая Галина Федоровна

Galina Golovataya

кандидат искусствоведения, доцент
ФГБОУ ВО «Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского»

ГБОУ ВО «Московский государственный институт
музыки имени А.Г. Шнитке»

e-mail: golovataya-galina@mail.ru

Ph.D in art history, associate professor

"The Moscow State

Conservatory named after P.I. Tchaikovsky

"Moscow State Music Institute

named after AG. Schnittke »

ПУТЬ УЧЁНОГО:

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л.Б. ДМИТРИЕВА

THE WAY OF THE SCIENTIST:

TO THE 100TH ANNIVERSARY OF L.B. DMITRIEV'S BIRTHDAY

Ключевые слова: вокальное искусство, вокальная педагогика, вокальная методика, певческий голос, голосовой аппарат, гортань, физиология пения.

Key words: vocal art, vocal pedagogy, vocal method, singing voice, vocal apparatus, larynx, singing physiology.

Аннотация. Статья посвящена памяти выдающегося представителя отечественной вокальной школы — Леонида Борисовича Дмитриева (1917—1986). Автор обозначает основные вехи его научно-педагогической деятельности, направленной на воссоединение науки о голосе с практическим её применением. В статье подчёркивается значение трудов Л.Б. Дмитриева, не теряющих актуальность в сфере современного профессионального вокального образования.

Abstract. The article is dedicated to the memory of the outstanding representative of Russian vocal school — Leonid Dmitriev (1917—1986). The author indicates the main milestones of his scientific and educational works that were aimed at the reunification of the voice's theoretical science with its practical application. The article emphasizes the importance and relevance of Leonid Dmitriev's works in modern professional vocal education.

Почти полвека назад вышла в свет уникальная по своему содержанию книга Л.Б. Дмитриева «Основы вокальной методики», благодаря которой певцы и педагоги впервые смогли получить научное обоснование процесса голосообразования. Изданный в 1968 году труд, и по сей день остаётся фундаментальным учебником, став классикой вокальной литературы в сфере профессионального образования. Имя автора, широко известного не только в нашей стране, но и далеко за её пределами, стоит в ряду выдающихся деятелей вокального

искусства.

Леонид Борисович Дмитриев родился 12 января 1917 года в городе Коломна, в семье врача машиностроительного завода. Его отец Борис Владимирович Дмитриев, будучи прекрасным специалистом, отлично знал художественную литературу, страстно любил театр, ставил спектакли силами детей инженеров и рабочих завода, хорошо разбирался в живописи, писал пейзажи местных окрестностей. Мать — Надежда Михайловна Дмитриева — посвятив свою жизнь воспитанию детей, отличалась блестящим умом, чутко реагировала на всё прогрессивное и обладала незаурядными музыкальными способностями. В сложных ситуациях ассистировала своему супругу в качестве медицинской сестры. Именно благодаря родителям с детства формировалась разносторонность интересов будущего учёного, предопределяя широту его профессиональной деятельности.

Судьба Л.Б. Дмитриева с самого начала открывала ему контрастные возможности, словно экзаменуя на прочность. В 1940 году, за год до окончания медицинского института, он поступил на вокальный факультет в Музыкальное училище имени Гнесиных. Через год началась война. Блестящий выпускник, врач-отоларинголог по специальности, был оставлен в тылу по состоянию зрения и направлен в эвакогоспиталь, где в короткое время приобрёл опыт военного хирурга. Желание и невероятное стремление быть артистом, природная музыкальность и хороший голос обещали яркое будущее профессионального певца. Чтобы не прерывать музыкальное образование, студент Дмитриев проделывал большой путь пешком от училища до госпиталя и обратно. Многочисленные операции, перевязки раненых, дежурство чередовались с занятиями пением.

Перед самым окончанием войны Л.Б. Дмитриев поступил в аспирантуру института физической культуры, через год стал аспирантом института морфологии Академии Медицинских Наук, ассистентом кафедры нормальной анатомии 2-го Московского медицинского института и одновременно студентом открывшегося музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Параллельные пути-дороги вопреки законам математики пересеклись в судьбе учёного удивительно гармонично. Интерес к изучению физиологии и функции голосового аппарата проявился у Л.Б. Дмитриева ещё в процессе обучения пению в классе М.Л. Львова. Уже тогда с позиции врача, наблюдая за развитием своего голоса, он завёл дневник занятий, где фиксировал состояние голосового аппарата, следил за протеканием простудных заболеваний. Раскрытие секретов человеческого голоса с позиции «самого совершенного из музыкальных инструментов» (по меткому выражению Н.К. Метнера) стало ведущим направлением его научно-педагогической деятельности.

Двойное высшее образование (медицинское и музыкально-педагогическое) позволило ему изучать процесс пения как в физиологическом, акустическом, так и методическом аспектах. Вся его деятельность была направлена на воссоединение науки о голосе с практическим её применением. Уже в первом исследовании после окончания института, проведённым Л.Б. Дмитриевым в аспирантуре ГМПИ имени Гнесиных, был поставлен один из дискуссионных вопросов вокальной педагогики

о положении гортани в пении, не нашедший до того времени аргументированного ответа. Рентгенологическим методом было обследовано свыше пятидесяти человек, в том числе солисты Большого театра, концертные певцы, зарубежные исполнители, студенты института имени Гнесиных и Московской консерватории, включая и тех, кто не достиг профессиональных результатов за время обучения. В 1957 году с успехом прошла защита диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук — «Рентгенологическое исследование строения и приспособления голосового аппарата у певцов». С этого момента началась многолетняя научная и педагогическая деятельность Л.Б. Дмитриева.

Следуя поставленной цели в достижении тесной связи науки и исполнительского искусства, учёный-просветитель в 1964 году издаёт анатомический атлас «Голосовой аппарат певца», рассчитанный на широкий круг певцов и вокальных педагогов, желающих познакомиться со строением и функцией голосового аппарата без изучения специальных медицинских руководств по анатомии и физиологии. Благодаря этой отличительной особенности наглядное пособие, состоящее из 24 таблиц, по настоящее время остаётся незаменимым материалом в процессе изучения физиологических приспособлений в речи и пении.

Параллель творческих усилий была продолжена и тем, что на протяжении 18 лет, начиная с 1954 года Л.Б. Дмитриев преподавал одновременно в Московской консерватории и Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Созданные им курсы лекций по профилирующим дисциплинам: «Основы вокальной методики», «Фонетика, фониатрия и гигиена голоса певца», как и «История вокальной педагогики» ознаменовали новый этап в формировании вокально-теоретических взглядов в подходе к процессу воспитания профессионального голоса. Ему принадлежит авторство не только учебных программ, но и поистине неустаревающего труда «Основы вокальной методики», за который профессору Л.Б. Дмитриеву в 1968 году была присуждена учёная степень доктора искусствоведения без защиты диссертации. Будучи убеждённым в правомерности в первую очередь ориентации каждого педагога и певца на свой личный творческий опыт, Л.Б. Дмитриев неслучайно называет учебное пособие «Основами», подчёркивая роль объективных сведений, «которые получили своё разрешение в результате научных исследований и остаются основополагающими при множественности и разнообразии индивидуальных подходов» в педагогической практике [3, 3].

Невероятный по своей творческой активности человек, Л.Б. Дмитриев в совершенстве владел французским, свободно общался на итальянском, читал и объяснялся на немецком и до последнего дня ежедневно занимался английским. Это позволило ему читать лекции в университетах разных стран, выступать с докладами на конференциях и конгрессах в Италии, Франции, Нидерландах, Испании, Венгрии, Болгарии, Румынии, Польши, Чехословакии, ГДР, быть членом Президиума Союза Европейских фониатров, членом редакционной коллегии трёх зарубежных журналов по исследованию голоса и фониатрии, в том числе Швейцарии, Италии и США.

Л.Б. Дмитриев лично переписывался с учёными разных стран. Ни одно

знаковое событие художественной или научной жизни не оставалось вне его пристального внимания. В числе примеров — переписка с Раулем Юссоном, книгу которого «Певческий голос» он перевёл на русский язык. Выдвинутая французским учёным новая теория фонации сразу же нашла своё отражение в научных работах Л.Б. Дмитриева. В частности, в атласе «Голосовой аппарат певца» и чуть позже в работе «Основы вокальной методики», где он показал все «за» и «против» как миоэластической, так и новейшей нейроронаксической теории фонации. Скорость его научной мысли опережала течение времени. К моменту издания своих работ он успел изучить новый взгляд на процесс голосообразования, обобщить разные подходы, провести исследования и сделать выводы, которые лишь спустя десятилетия нашли подтверждение в последующих разработках учёных, в числе которых были и его ученики.

В 1962 году на базе фониатрического кабинета Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных при активном участии Л.Б. Дмитриева была создана лаборатория по физиологии пения и вокальной методике, которая стала центром всесоюзного значения, где проводились исследования по проблемам вокального искусства, обобщался практический опыт ведущих педагогов, создавались учебно-методические пособия и сборники трудов, фиксировался взгляд выдающихся певцов на процесс развития голоса.

В период исследовательской работы в созданной Л.Б. Дмитриевым лаборатории вокруг учёного сформировалась группа энтузиастов, которую по праву можно назвать его научной школой. Под его руководством было написано 16 кандидатских и одна докторская диссертация. Впечатляет не только разнообразие проблематики научных разработок, выполненных учениками Дмитриева, но и география, а также широкий спектр связей с другими учебными заведениями страны, которые устанавливались при непосредственном участии их научного руководителя. В числе наиболее значимых «Особенности формирования певца-актёра театра музыкальной комедии» Г. Ройзена (Государственный институт театрального искусства), «Исследование вокальной мелодии на основе анализа народных песен» О. Далецкого (Московский институт культуры), «Исследование методов исправления тембра голоса певца путём изменения условий самоконтроля» А. Киселёва и «О принципах профессиональной подготовки вокалиста в классе сольного пения консерватории» В.И. Юшманова (Ленинградская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), «Выдающиеся профессора вокального факультета Московской консерватории начала XX века» А.С. Яковлевой (Московская консерватория имени П.И. Чайковского), «Воспитание молодого оперного певца» Н.И. Курлапова (Уральская консерватория имени М.П. Мусоргского), «Особенности методики обучения современных казахских оперно-концертных певцов» В. Орленина (Алма-Атинская консерватория).

Ядро молодых исследователей составляли преподаватели и выпускники вокального факультета института имени Гнесиных, осуществившие ряд экспериментальных работ, сделанных впервые. Огромный вклад в раскрытие одной из важнейших проблем в воспитании регистровой ровности певческого голоса был сделан В.Л. Чаплиным. Методом глоттографии и стробоскопии он установил, что

причиной различия регистров в физиологическом плане является, прежде всего, плотность смыкания голосовых складок. Подобная экспериментальная объективизация открыла дополнительные возможности в объяснении функционировании голосовых складок.

Созданный сотрудниками лаборатории электропневмограф — аппарат, позволяющий исследовать поведение дыхательной мускулатуры во время пения, представил возможность научно обосновать вопросы регуляции певческого выдоха. Новый подход к классификации типов дыхания, а также ряд важных наблюдений, полученных в результате проведения экспериментальных опытов, нашли своё отражение в диссертационном исследовании Л.К. Ярославцевой «Особенности дыхания у певцов».

В числе научно-методических задач, поставленных в лаборатории, было изучение и фиксация опыта лучших современных педагогов и певцов. Впервые подобное исследование было сделано Л.Б. Дмитриевым, который обобщил педагогический опыт профессора Киевской консерватории М.Э. Донец-Тейссер. В 1969 году фирма «Мелодия» выпустила озвученное пособие — комплект из двух долгоиграющих пластинок под названием «Уроки М.Э. Донец-Тейссер».

Выработанная Л.Б. Дмитриевым методика исследования получила дальнейшее развитие в научной работе его учеников. А.С. Яковлева изучила практический опыт ведущих педагогов Московской консерватории имени П.И. Чайковского: М.М. Мирзоевой, Г.И. Тица, Н.Л. Дорлиак, В.Ф. Рождественской. В.И. Юшманов исследовал вокальную школу Е.Г. Ольховского, И.И. Плешакова, В.М. Луканина — представителей Ленинградской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. М.С. Агин посвятил целый ряд научно-публицистических статей выдающимся профессорам ГМПИ имени Гнесиных: Г.Г. Адену, Н.А. Вербовой, Н.Д. Шпиллер.

Важной стороной деятельности лаборатории были постоянные контакты со многими учреждениями, которые интересовались проблемами голоса. Её сотрудники выступали с докладами на вокальных конференциях союзного и республиканского значения, международных симпозиумах и семинарах. В рамках научно-просветительской деятельности зародилась идея выпусков сборников под названием «Вопросы вокальной педагогики», которые носили уже не внутривузовский характер, а имели союзное значение. Публикуемые издательством «Музыка» и ставшие периодическими на протяжении ряда лет, сборники освещали основные события в сфере вокального искусства, включая обзор новейших исследований в области теории, истории, педагогики и методики.

В 1973 году Л.Б. Дмитриев, уже признанный искусствовед, был командирован в Центр усовершенствования оперных певцов при театре Ла Скала. Результатом поездки стали уникальные документы по обобщению исполнительского опыта группы солистов Миланского театра, а также практической деятельности итальянских педагогов-вокалистов. Беседы с солистами театра, переведённые самим учёным, содержали широкий спектр вопросов и ответов на самые важные проблемы техники голосообразования и исполнительского мастерства.

Л.Б. Дмитриев принадлежит к числу универсальных личностей XX века, соединившим в себе учёного, врача, вокального педагога, методиста, историка и музыкально-общественного деятеля. На протяжении почти двадцати лет он был руководителем научно-методической секции вокально-творческого кабинета имени А.В. Неждановой, заместителем председателя Совета по вокальному образованию при Министерстве культуры России, возглавлял фониатрическую секцию Московского Оториноларингологического общества, осуществлял руководство семинаром повышения квалификации педагогов-вокалистов.

Леонид Борисович Дмитриев прошёл путём ярким, творческим. До конца своих дней он жил со стремлением к познанию и самосовершенствованию человека, жил и учил этому своих учеников. Имя крупного учёного, неизбалованного правительственными наградами, прочно вошло в историю отечественного и зарубежного вокального искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агин М.С., Яковлева А.С. Выдающиеся деятели вокального искусства (Н.Д. Шпиллер, Л.Б. Дмитриев) / РАМ имени Гнесиных, МКГ имени П.И. Чайковского. М., 1996. — С. 21-40.
2. Дмитриев Л.Б. Голосовой аппарат певца: Наглядное пособие. М., 1964.
3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 1968.
4. Дмитриев Л.Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: Диалоги о технике пения. 2-е изд. доп. М., 2011.
5. Дмитриев Л.Б. Уроки профессора М.Э. Донец-Тессейр. М., 1969.
6. Дмитриев Л.Б., Кильчевская А.Д., Чаплин В.Л., Ярославцева Л.К. Исследование дыхания во время пения методом электропневмографии. // Сб. работ лаборатории физиологии пения и вокальной методики: Труды Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. — Вып. IX. — Сост. Дмитриев Л.Б. М., 1970. — с.81-11.
7. Дмитриев Л.Б., Отряшенков Ю.М., Хромов Л.Н., Чаплин В.Л. Исследование работы голосовой щели при помощи электронного глотографа (аппарата Ф.Фабра). // Сб. работ лаборатории физиологии пения и вокальной методики: Труды Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. — Вып. IX. — Сост. Дмитриев Л.Б. М., 1970. — с.64-80.