

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

**РАБОТА НАД ВОКАЛЬНЫМИ ПРИЁМАМИ В КЛАССЕ
ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 551 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(Эстрадно-джазовое пение)
Института искусств

Железняк Антонины Анатольевны

Научный руководитель
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
канд. пед. наук, доцент _____ И.А. Королева

Саратов 2022 г.

Введение

Эстрадное искусство всегда привлекало к себе много внимания. Со временем оно соединило в себе множество различных музыкальных вокальных жанров, тем самым, убирая жёсткие рамки и ограничения, приобретая некую свободу мышления. Одним из самых ярких и охватывающих видов вокального искусства в настоящее время является эстрадное пение, и занятие им становится всё более популярным.

Возможности певца максимально расширяются, появляются различные вокальные техники, новые исполнительские приемы, а также свежие заимствованные наименования, основанные на модных веяниях зарубежных исполнителей. Каждый певец пытается найти и донести до слушателя свою индивидуальность, аутентичность, свою «изюминку», «фишку», для того чтобы его услышали, заметили, идентифицировали. Данная ситуация многократно увеличивает возможности певца, но и создает определенные технические сложности, т.к. исходя из этого профессиональный исполнитель должен иметь представление, а также уметь работать с большим количеством технических вокальных приемов, чтобы иметь больше возможностей, как раскрасить свое исполнение, так и охватить достаточное количество материала, в котором они используются.

С проблемой исполнения вокальных техник сталкиваются практически все вокалисты на разных этапах обучения эстраднему пению. Одни из них пришли к нам из академического пения, народного, джазового, другие же техники образовались совсем в недавнем времени. Они приобретают разные названия, заимствованные из английского языка и зачастую исполнители затрудняются их расшифровать, понять и правильно выполнить. Так как специальной методической литературы по данному вопросу очень мало и разобраться в этом довольно сложно.

При обучении эстраднему пению в малой степени осуществляется работа над приемами. На различных ступенях образования уделяется

большое внимание звуку, опоре, дыханию, позиции, ровности гласных и в целом нахождению верных координаций, в случае, которых при минимальных мышечных усилиях мы сможем получить максимальный акустический эффект. Следующим этапом, как только ученик научился, нашёл правильные и комфортные для себя голосовые координации нужно начинать поиск новых красок, украшений, приемов, для того чтобы разнообразить, сделать более техничным и управляемым свой звук. Зачастую обучающиеся сами «снимают» различные приемы, слушая знаменитых певцов, но не понимая, как именно работает данный механизм. Профессиональный же певец должен обладать максимальным количеством знаний о своем голосе, как им управлять и что происходит внутри при вокализации. Но, к сожалению, на это либо не хватает времени в учебном графике и плотной программе, либо вокальных возможностей. Данный процесс является системным и постепенным и подход к этому должен осуществляться сугубо индивидуально.

В последние десятилетия отечественные исполнители, которые активно обучаются на опыте зарубежных певцов, внесли серьёзный вклад в развитие современной музыки и смогли донести до начинающих вокалистов и слушателей актуальность, незаменимость и ценность вокальных приёмов.

Применение различных вокальных техник становится все более частым и **актуальным** в связи с большим выбором произведений, где эти приёмы зачастую составляют основу, как в техническом, так и в эмоциональном плане. В настоящее время вокальные технические приемы занимают максимально высокую степень развития за всё время их существования. На сегодняшний день данная тема очень актуальна в условиях насыщенной конкуренции в эстрадном искусстве. Большинство профессиональных исполнителей певцов осознают, что наличия приятного тембра, а также умения читать нотный текст недостаточно. По

настоящему востребованному, профессиональному, разностороннему и увлеченному своим делом вокалисту необходимо обладать нестандартными и интересными техническими вокальными приемами, которые так насыщено используются в эстрадном пении.

Цель работы: рассмотреть особенности работы над вокальными приемами в классе эстрадного вокала колледжа искусств.

В соответствии с целью выделены следующие **задачи**:

1. Исследовать виды вокальных приемов.
2. Выявить особенности исполнения.
3. Выявить особенности работы над различными вокальными приемами.
4. Систематизировать комплекс упражнений для работы над различными видами вокальных технических приемов в классе эстрадного вокала колледжа искусств.

Методологической основой данной дипломной работы являются: руководство по голособережению Л.Б. Рудина, «Основы вокальной методики Л.Б. Дмитриева, С. Риггс «Как стать звездой», авторский курс «Продвинутая мелизматика» К. Купер, видеоматериалы вокальной школы Импровинейшн И. Цукановой, О.Л. Сафронова «Хрестоматия для вокалистов: учебно-методическое пособие» и др.

Основное содержание работы

Первая глава «Теоретические основы работы над вокальными приемами в классе эстрадного вокала в колледже искусств» состоит из двух параграфов: 1.1. Вокальные приемы и их общая характеристика и 1.2. Особенности исполнения различных вокальных приемов в процессе работы над произведениями в классе эстрадного вокала в колледже искусств. Вторая глава «Практические основы работы над вокальными приемами в классе эстрадного вокала в колледже искусств» состоит из двух параграфов: 2.1. Особенности работы над вокальными приемами в классе эстрадного вокала колледжа искусств и 2.2. Комплекс упражнений по овладению многообразными вокальными приемами в классе эстрадного вокала в колледже искусств. Заключение.

Певческий голос является прекрасным даром природы, именно он способен передавать всю палитру чувств, мыслей, настроений. Сочность тембра, острота и точность музыкального слуха, филигранное искусство фразировки, ощущение стиля, красочное образное мышление, индивидуальность, именно данные качества вокалиста определяют мощность музыкально-исполнительского воздействия на слушателя. Как и многие функции, пение человека, не имеющего крепких природных вокальных данных, может быть развито с помощью вокальных навыков, а они в свою очередь методом многократного повторения и тренировки. Важно понимать, что звукообразование — это сложный, целостный процесс, включающий в себя взаимосвязанную работу дыхания и артикуляции с работой гортани. Основы качественного звука нарабатываются постепенно, с помощью различных методик и упражнений и только после установки верных координаций ученик и педагог могут начинать путь освоения различных вокальных приёмов.

Важно понимать, что каждый яркий певец имеет в арсенале свои особенности исполнения, своеобразные техники, которые украшают голос,

придают ему чувственность, выразительность и аутентичность. Эти иногда незаметные мелочи завораживают слушателя, потому что придают песням особый оттенок. Без таких нюансов вокальная фраза может звучать ровно, неинтересно, плоско и однообразно. Осваивать вокальные приемы необходимо постепенно и уместно вкраплять их в свои произведения.

Технические приемы относительно эстрадного вокала весьма разнообразны. Каждая техника имеет своё обозначение, применение и способ воспроизведения. Наиболее используемые из них: субтон, придых, тембральный выдох, сброс, бэлтинг, шаутинг, мелизматика, вибрато (широкое вибрато), бендинг, край, глиссандо, дёрти-тоны, тванг, обертон, йодль, а также так называемые некоторые виды экстремальных техник, которые могут быть использованы в классе эстрадного пения: реттл (рык), фрай, расщепление и т.д.

Для того, чтобы приступить к освоению вокальных технических приемов важно знать их определение, внутреннюю структуру, физиологическое расшифрование и методы их изучения и использования. Но не стоит забывать, что это всего лишь украшения, поэтому повсеместно их использовать не стоит, это может перегрузить произведение и отвлечь слушателя, а также исполнителя от главного. Использование приемов должно осуществляться в меру.

Работу над различными вокальными приемами следует начинать очень аккуратно и постепенно. Ученик к этому моменту должен обладать гибким вокальным дыханием, позиционной ровностью, правильной координацией подвздошного давления, умением направлять звук, четкой артикуляцией, т.е. полным набором профессиональных качеств голоса эстрадного певца. Свободный звук и умение им управлять, а также обязательный контроль со стороны преподавателя позволят ученику как можно скорее освоить многие вокальные приемы.

В результате написания дипломной работы систематизирован комплекс упражнений, который поможет овладеть и понять наиболее употребимые вокальные технические приемы в эстрадном вокале.

Заключение

В процессе написания дипломной работы мы выяснили, что вокальные технические приемы занимают очень важное место в современном исполнительском искусстве среди эстрадных вокалистов. Многогранность различных вокальных приемов придает звучанию разнообразность, привносит новые краски, обогащает звучание голоса певца, придает ему выразительности и одновременно усложняет техническую сторону исполнения. Их изучение мы начали с теоретических аспектов. Для этого мы выяснили происхождение тех или иных техник, разобрались в каких стилях они применяются, и как они исполняются.

Для понимания техники исполнения различных приемов, вокалисту важно углубиться в физиологию голосового аппарата, понять, как организовать и скоординировать данный прием. Певец должен очень тонко чувствовать изменения, происходящие в различных отделах голосового аппарата. Следить за резонансными свойствами, гибкостью дыхания, работой гортани и уделять большое количество времени, чтобы натренировать голосовые мышцы для исполнения различных вокальных приемов. Каждый прием требует особого внимания, усидчивости и поэтапного, аккуратного вработывания.

В работе представлен разбор вокальных техник в физиологическом и акустическом плане, который может помочь как обучающемуся вокалисту, так и преподавателю эстрадного пения. В последней части работы мы освещаем методический аспект, то есть приводим методы и упражнения, которые способствуют развитию различных вокальных приемов у

эстрадных вокалистов. Эти упражнения были использованы в ходе личной студенческой и педагогической практики, поэтому мы можем утверждать, что с их помощью действительно можно достичь отличных результатов. Качественный и проработанный подход к физиологическим основам приемов, а также пониманию их исполнения и уместности их в музыке, дает полное осознание и понимание его технического и художественно-эмоционального смысла.

Проанализировав и исследовав методические источники о различных видах вокальных приемах, удалось выявить их особенности исполнения. Важно понимать, что все они требуют специального подхода и детального изучения. Многогранность различных вокальных приемов придают произведению разнообразность, приносят новые краски, обогащают звучание голоса певца, придает ему выразительности и одновременно усложняет техническую сторону исполнения. Каждый прием требует серьезной проработки, после преодоления первого, основного этапа постановки голоса: приобретения гибкого вокального дыхания, качественной артикуляции, владения регистрами и т.д. Из всего множества приемов важно правильно выделять нужные и понимать их принадлежность к тому или иному музыкальному стилю и жанру. В связи с недостатком информации о современных вокальных приемах и путаницей понятий возможно овладеть недостоверной информацией из неподтверждённых интернет-источников. Важно тщательно подбирать информацию. Из вышеизложенного важно отметить, что все современные приемы всё-таки имеют истоки из рабочих, бытовых, массовых песен, академической музыки и иногда один и тот же прием может подменяться другим названием. Для того, чтобы приступить к освоению вокальных технических приемов важно знать их определение, внутреннюю структуру, физиологическое расшифрование и методы их изучения и

использования. Использование приемов должно осуществляться в меру, чтобы не перегружать произведение.

Важно подметить, что исполнение большинства видов вокальных приемов изначально всегда связано с нахождением правильного певческого звука. Как только будет найдена правильная певческая координация в работе голосового аппарата, исполнитель становится способным к полноценному освоению разнообразных приемов. Верное звукообразование должно всегда лежать в основе развития различных видов вокальных технических приемов. Чтобы приступить к изучению приемов важно понимать технику исполнения, певцу нужно углубиться в физиологию голосового аппарата, понять, как организовать и скоординировать данный технический прием. Певец должен очень тонко чувствовать изменения, происходящие в различных отделах голосового аппарата. Следить за основными певческими качествами, чтобы натренировать верные стереотипы работы голосовых мышц для исполнения различных вокальных приемов. Важно понимать, что каждый прием требует особого внимания, усидчивости и поэтапного вработывания, тренажа. Главный принцип в такой работе - от простого к сложному. Важно начинать пробовать изучать приемы в медленном темпе, в удобной и комфортной динамике, без каких-либо неприятных ощущений, болей, першений и т.д. Для начала важно разобраться в способе выполнения задач, а потом уже увеличивать темп или, например силу звука, а затем уже вкраплять приемы в произведение.

Исходя из поставленных задач были выявлены особенности работы над различными вокальными приемами, а также систематизирован комплекс упражнений для работы над различными видами вокальных технических приемов в классе эстрадного вокала колледжа искусств. Важно подметить, что каждый яркий певец должен иметь в арсенале свои особенности исполнения, своеобразные техники, которые украшают голос,

придают ему выразительность и аутентичность. Эти иногда незаметные мелочи завораживают слушателя, потому что придают песням особый оттенок. Без таких нюансов вокальная фраза может звучать ровно, неинтересно и даже плоско. Также не стоит забывать, что это всего лишь украшения, поэтому повсеместно их использовать не стоит, это может перегрузить произведение и отвлечь слушателя, а также исполнителя от главных задач, например: фразировке, дыхании, дикции, ровности и однородности звука. Осваивать приемы необходимо постепенно.

Перед тем, как приступить к исполнению какого-либо произведения, следует разобраться в вокальных техниках и приёмах. Каждый музыкальный стиль требует от него применение разной вокальной техники. Профессиональный певец должен не только иметь представление о различных жанрах вокальной музыки, но и знать о стилистических особенностях исполнения и применения различных технических приемов.

Работу над вокальными приемами следует начинать индивидуально и внимательно. Обучающийся к этому моменту уже должен обладать полным набором профессиональных качеств голоса эстрадного певца. Облегченный, свободный звук и умение им управлять, позволит ученику как можно скорее освоит многие приемы. Обучение вокалу всегда должно происходить под непосредственным наблюдением и контролем педагога, иначе возможно повредить свой голос. Преподаватель поможет найти индивидуальный певческий звук, выявить проблемы в звукоизвлечении и в подаче музыкального материала и справиться с ними, научит вас управлять своим голосом и эмоциями. Важно учитывать, что процесс обучения вокалу требует терпения, времени, физических и эмоциональных затрат. Профессиональный певец должен уметь звучать беспрепятственно и не уставая довольно продолжительное время, поэтому необходимо тренировать певческий аппарат не только на уроках, но и самостоятельно, выполняя все указания и наставления преподавателя.

Важно понимать, что суть состоит в систематической наработке, тренировке, многократном повторении упражнений. Многие приходят на уроки вокала, чтобы именно научиться разным «фишкам» и, если педагог не будет идти в ногу со временем, певец просто может его покинуть. Но не просто знать о них, а уметь им научить, а для этого нужно обладать многими качествами: острым вокальным слухом, умением, верно, предоставить материал и продемонстрировать его, пониманием характеристик различных вокальных приемов, обладать хорошим музыкальным вкусом и чувством меры в применении приемов, а главное обладать методическими знаниями о постановки голоса в целом.