

Современные приемы вокала

В данном материале анализируются различные приемы развития вокального мастерства применения этой методики в рамках системы дополнительного образования детей.

Она привлекает почитателей своей экспрессивностью, непосредственной связью с движением и ритмом, красочностью сценического воплощения, достаточно простым и эмоциональным строем произведений.

Современная эстрадная вокальная музыка отличается не только гармоническим, мелодическим и ритмическим своеобразием, но и своими законами аранжировки. Поэтому требования к исполнителям эстрадного вокала, возрастают.

Эстрадное вокальное искусство точно соответствует интересам современных детей и подростков. На занятиях эстрадного коллектива дети учатся правильно петь, красиво танцевать, свободно и раскрепощено чувствовать себя в любой обстановке, в том числе на сцене. Занятия эстрадным вокалом помогают ребенку сориентироваться в сложном мире, почувствовать себя в кругу друзей и единомышленников, развивают его коммуникативные способности, расширяют представления о мире и людях, облегчая процесс прохождения ребенком социальной адаптации, помогают ему в сложном и неоднозначном процессе самосознания.

Класс эстрадного вокала является сегодня одной из основных форм массового приобщения подрастающего поколения к музыкальному искусству и решения одной из приоритетных проблем педагогики и психологии развития творческих способностей детей. Именно творческие способности стимулируют формирование особых качеств ума: наблюдательности, умению сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости качеств, необходимых любому молодому человеку XXI века.

Эстрадный вокал обычно по своему звучанию определяют как нечто среднее между академическим (или классическим) вокалом и народным вокалом. В современном эстрадном вокале сочетается техника академического вокала и народного пения, а также ряд специфических приемов, характерных именно для эстрады.

Главное отличие эстрадного вокала от академического и народного состоит в целях и задачах вокалиста. Интересно, что эстрадное пение отличается от академического не только самой манерой исполнения, способами вокализации и фонации, но и использованием технических средств. Это сольное и ансамблевое пение под музыкальную фонограмму с микрофоном, напрямую связанное с постановкой концертных эстрадных номеров. Дело в том, что академические и народные певцы всегда работают в рамках определенного канона или регламентированного звучания и для них отклоняться от нормы не принято.

Задача эстрадного вокала заключается в другом – в поиске своего оригинального звука, своей собственной характерной, легко узнаваемой манеры поведения, а также сценического образа. По той же причине, в эстрадных песнях гораздо чаще встречаются трудные для исполнения фразы, требующие быстрой смены дыхания, в то время как в академических и народных песнях, зачастую, текст в большей степени адаптируется под музыку.

Таким образом, основной спецификой эстрадного вокала являются поиск и формирование своей неповторимой, уникальной манеры исполнения вокалиста. Иногда многие, кто только начинает постигать азы техники пения, невольно, а порой и сознательно, пытаются подражать любимым эстрадным исполнителям, слепо копируя их манеру пения.

Как показывает практика, далеко не всем это идет на пользу в будущем. Здесь все индивидуально: для одних рождение красивого певческого голоса будет счастливой неожиданностью, а для других – результатом долгого и кропотливого труда.

В социальных сетях существуют множество сайтов, где можно познакомиться с тем, как нужно петь и как этого делать не стоит. Сейчас детский эстрадный вокал набирает огромную популярность в том числе и благодаря проекту «Голос. Дети». В ходе этого проекта можно увидеть самые разные уровни подготовки и вокального мастерства. В числе участников оказываются дети и подростки самого разного уровня подготовки. Но в большинстве случаев проект способен выполнить функцию образца, блестящего итога длительного процесса подготовки и освоения вокального искусства в единстве с природным талантом, вкусом, развитым музыкальным слухом и чувством ритма. На мой взгляд, такими образцовыми номерами вокального искусства являются следующие выступления. Этот проект служит для современных детей неким «кумиром», своеобразным источником вдохновения, ориентиром и вместе с тем, способен служить источником вдохновения и ориентиром для педагогов, работающих с детьми и подростками. Это некий эталон кульминационная точка, существование которой не дает педагогам по вокалу останавливаться на достигнутых успехах, заставляет искать новые знания, методы, технологии, совершенствовать имеющийся материал.

В непосредственной педагогической деятельности, осваивая разнообразные вокальные практики и методики, я пришла к определенному выводу. Обучающиеся в студии эстрадного вокала дети и подростки достаточно медленно формируют и развивают вокальные навыки на специализированных уроках. Эта низкая скорость приводит к тому, что снижается и общая результативность образовательного процесса.

Логично предположить, что для изменения сложившейся ситуации необходимо повышать уровень педагогической компетенции в отношении вокально-методических знаний, развивать в первую очередь технологический аспект осуществления профессиональной деятельности. Как известно, в переводе с древнегреческого понятие «метод» означает путь, избрание наиболее краткого пути для достижения успеха в эстрадном

искусстве, для развития природных способностей и талантов воспитанников является залогом сохранения постоянного интереса, энтузиазма обучающихся.

Для решения существующей профессиональной проблемы была освоена современная вокальная методика Лондонской школы вокала. Она охватывает практически все аспекты современного эстрадного пения. Методика мгновенно формирует и развивает у детей певческие, вокальные навыки, развивает эмоциональную сферу ребенка и воспитывает личность способную к творчеству.

Вокальная методика Лондонской школы вокала основывается на нестандартных вокальных упражнениях, которые способствуют развитию в первую очередь певческого дыхания, что служит основой для дальнейшего развития вокальных способностей ученика. Эта методика направлена на развитие правильного звукообразования, гибкости голоса (мелизмы), расширение диапазона, развитие гармонического слуха и координацию вокальных звуков, а так же на развитие чувства ритма, что так необходимо эстрадному вокалисту. И есть усложненные вокальные упражнения на развитие вокальной импровизации.

Существует много известных вокальных методик например: «Пение в речевой позиции» Сет Риггс или прекрасная вокальная методика «Фонопедический метод развития голоса В.В.Емельянова» (ФМРГ). Основное содержание последней методики раскрывается в нескольких монографиях автора, наиболее известной среди которых является «Развитие голоса. Координация и тренинг» . В 2015 году опубликовано уже 7-е издание этой книги. Обе названные методики направлены на техническое развитие голоса. Основным условием исполнения вокальных упражнений Лондонской школы вокала является пение с движением в такт исполняемой фоновой музыки. Тем самым это усложняет исполнение вокальных упражнений и в тоже время раскрепощает ученика, давая ему нужную

свободу в голосе, которую, так сложно добиться особенно у начинающих вокалистов при исполнении обычных упражнений без движений.

Чтобы раскрыть творческий потенциал ученика, недостаточно просто петь вокальные упражнения, их нужно применять по назначению, то есть наработанный вокальный навык использовать в освоении своего песенного репертуара.

При работе с эстрадным вокальным репертуаром нельзя сразу работать над динамикой, драматургией, звуком и т.д. Все должно происходить поэтапно. Такой подход обеспечивает качественный и скорейший результат. Сначала необходимо выучить мелодию. Вместе с работой над интонацией необходимо разобраться с дыханием. Следует помнить, что дыхание нужно брать, не забывая о фразировке.

В это же время можно начать работать и с текстом. Его нужно прочесть несколько раз и определить сложности в дикции. Эти отрывки нужно изолировать от всего текста и заучить как скороговорку. Темп проговаривания можно довести до быстрого. Затем нужно проговорить текст с выразительной интонацией, что бы придать ему смысловую окраску. Также текст можно проговорить еще несколько раз, применяя эмоциональную и звуковую окраску, приближенную к мелодии данной песни. После этого можно всё соединить воедино. Главное, чтобы в конечном итоге ни один компонент не пострадал. Этот этап обычно немного дольше всех предшествующих. Песню можно записать на любой доступный аудио или видео носитель и объективно оценить. Занятия эстрадным вокалом направлены, прежде всего, на становление и развитие личности ребенка, формирование его творческого потенциала и развитие его индивидуальных музыкальных способностей. Занимаясь эстрадным пением, будущий вокалист не только овладевает искусством вокала, специфическими приемами, характерными для различных жанров современной популярной музыки, сольного исполнения под аккомпанемент фортепиано, но и учится работать в команде с другими детьми.

Внешнее оформление номера очень важно. Причем, все эти средства нужно применять так, чтобы они работали на создание цельного синтетического образа. В этом и заключается сложность музыкального эстрадного номера. Кузнецов В. писал: «Одной из главных особенностей музыкального эстрадного номера, вокального или инструментального, является специфика общения со зрителем. Эстрадный исполнитель непременно обращается к зрителю».

Не менее важна актёрская интерпретация – это взгляд на данный материал через своё, личное состояние и отношение, где вокальная техника является активной помощницей актёрского мастерства. Используя знания различных манер, ребенок постепенно находит свой стиль, близкий ему по духу и природным качествам. Создание собственного образа – долгий путь и он складывается из предшествующих знаний, практического опыта, навыков и состояния души. «Как создать свой образ?» – это главный вопрос для эстрадного исполнителя вокального жанра, на который он должен ответить сам. Самое главное, что дают детям занятия эстрадным пением кроме навыков сцены – это дисциплина, уважение к своему, чужому времени и труду. Это очень важное качество в работе и жизни. При этом надо помнить, что пластику, актерское мастерство, пение – все эти навыки необходимо развивать у любого ребенка, а не только у того, который хочет связать свою жизнь с искусством.

Таким образом, музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников должны идти взаимосвязано и неразрывно. Ведущее место на сегодняшний день принадлежит сфере дополнительного образования (ДШИ, МХШ, ЦВР и др.). Современной наукой доказано, что дети, занимающиеся певческой деятельностью, более отзывчивы, эмоциональны, восприимчивы и общительны.

Владение голосом дает ребенку возможность сиюминутно выразить свои чувства в пении, и этот эмоциональный всплеск заряжает его жизненной энергией. Эффективное использование различных современных методов

развития певческого мастерства способствуют индивидуальному развитию ребенка, развитию культурного потенциала детского коллектива и формирует конструктивную жизненную стратегию с ориентацией на успех.

Ссылки на источники

1. Тагильцева Н. Г. Эстетическое восприятие музыкального искусства и самосознание ребенка: монография. – Екатеринбург, 2008. – 101 с.
2. Эстрадное вокальное мастерство. – URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=genQmXGHUFE>
3. Эстрадное вокальное мастерство. – URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=AbOWZfQInGg>
4. Эстрадное вокальное мастерство. – URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=YE7Um6hqyo4>
5. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. –М.: Лань, 2015. 176 с.
6. Изюрова О. С. Детская вокальная эстрада в системе дополнительного образования // Известия российского государственного педагогического университета им. Герцена. – 2009. – No 102. – С. 184-186.
7. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями. – М.: Музыка, 1981. –149 с.