

УДК 78.088

А. А. Чеча

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО ВОКАЛИСТА

Современная музыкальная педагогика все чаще обращает свое внимание на подготовку вокалистов различных стилей и направлений. Именно такой подход обеспечит современному исполнителю полную свободу в формировании своей личности как профессионального музыканта и даст возможность наиболее ярко раскрыть свои природные данные.

На сегодняшний день существует достаточное количество методик постановки голоса, однако чаще всего молодому музыканту навязывают определенный стиль вокального мастерства, не предоставляя выбора и не знакомя со всеми направлениями вокального искусства.

Целью данной статьи является обозначить основные направления вокального искусства и кратко определить особенности данных вокальных направлений.

Вокал – искусство управления голосом. Многие занимаются вокальной постановкой голоса для использования приобретенных навыков в речи (те, кто публично выступает, от актеров до профессоров) или „просто для себя” – чтобы стать увереннее в себе, найти способ творческой реализации и пр.

Важной особенностью магии певческого голоса является то, что голос – это инструмент, данный почти всем нам природой, который требует особой настройки. Такая настройка – это работа над техникой, постановка голоса. Однако настроенный инструмент – это еще не музыка. Его еще предстоит наполнить, а наполнение – наша душа. У каждого своя, уникальная, единственная. Потому и оттенков в голосах, свойств в магии голоса бесконечное множество, как и проявлений творческого начала в разных людях.

Главным вопросом перед началом работы над постановкой голоса необходимо определить каким именно вокалом заниматься, ведь он бывает разный.

Три основных стиля, подразумевающие разную постановку голоса.

- 1) академический вокал,
- 2) народное пение,
- 3) эстрадно-джазовый вокал.

Каждый из этих стилей имеет свою специфику, свой арсенал приемов, свои методы постановки голоса, свое применение. Так, академический и народный вокал имеют довольно строгие каноны, отклонения от которых не приняты, эстрадный вокал более свободен, поскольку предполагает поиск индивидуальной манеры у каждого певца.

Внутри трех этих „основных” типов вокала есть еще и множество стилей, которые также отличаются разнообразием.

Эстрадно-джазовый вокал – это и популярная музыка (поп), и рок, соул, и блюз, и рэп, и шансон и пр. Народное пение различно у разных народов: есть тирольское пение и ирландский „шаннос”, есть тувинское горловое пение и американский стиль кантри. Академический вокал – это и барочное, и камерное пение, и опера. В современную эпоху появилось множество промежуточных жанров (фолк-рок, рок-опера и мн.др.), которые еще больше усложнили проблему выбора для себя вокального стиля.

И это еще не все. Существует немалая разница между сольным пением, пением в ансамбле и пением в хоре. Между пением с аккомпанементом и пением а capella (без сопровождения музыкальных инструментов). Наконец, просто между пением в рамках какого-то стиля и „пением в душе”, для себя, для узкой компании друзей и т.п.

Посмотрим внимательнее, в чем разница между основными вокальными типами.

Рассмотрим основные условия формирования вокальной техники различных направлений.

1. Народный вокал.

Народное пение – самый древний, естественным образом развивавшийся вид пения. Как правило, народное пение близко к естественной речевой манере человека, обладает камерностью (т.е. не слишком громкое), имеет грудное звучание (при выходе из грудного диапазона может использоваться головное звучание – т.н. „тонкий голос” или „фистула”), и произношение звуков в народном пении „открытое” (то есть звук идет наружу, а не „в голову”). Вариаций народного пения почти так же много, как много есть разных народов. Полный обзор представить их, к сожалению, невозможно в рамках данной работы, но приведу несколько примеров разных видов народного вокала.

2. Академический вокал.

Профессиональное пение, разумеется, появилось позже народного и не могло не основываться на народных традициях (к примеру, итальянская опера имеет в своей основе традиции неаполитанских песен). Однако с течением времени профессиональное пение вырабатывало свои жесткие правила, исходя из определенного канона красоты. За пределы этого канона выходить было не принято.

В соответствии с задачами академического вокала была разработана классификация голосов, окончательно сформировавшаяся к XIX веку. В классификации учитывались диапазон, сила, окраска и тембр голоса.

3. Эстрадно-джазовый вокал.

В эстрадно-джазовом направлении разнообразие вокальных стилей имеет огромное количество. И это понятно: ведь, в отличие академического и народного вокала, здесь правит не канон, а поиск

индивидуальной манеры. Некие общие стилистические черты, разумеется, наблюдаются, но любые отклонения от канона возможны и приветствуются.

Джазовый вокал. Строгой формулировки джазового вокала не существует, поскольку он определяется индивидуальными качествами певца. Из навыков, необходимых джазовому певцу, обязательно нужно назвать идеальное чувство ритма (в джазе очень специфическая и непростая фразировка), идеальное чувство гармонии, позволяющее импровизировать (ибо импровизация – суть джаза), подвижность голоса. Джазовый голос, как правило, открытый, глубокий, с опорой на брюшное и диафрагмальное дыхание, но при этом подвижный. В джазовом вокале часто встречаются эксперименты с использованием разных резонаторов, в том числе носового, использованием фальцета, глиссандо, вибрации, возможно резкое форсирование нот. Многие из таких джазовых экспериментов пришли из вокала народного – фольклора североамериканских негров, блюза и спиричуэлс. Характерный для джазового вокала прием, также заимствованный из африканского фолка, – скэт (scat). Это слоговое (безтекстовое пение), основанное на артикуляции не связанных по смыслу звукосочетаний. С помощью скэта джаз-вокалисты подражают звучанию музыкальных инструментов.

Эстрадный вокал - пение с эстрады; но, как правило, под эстрадой прежде всего подразумевается легкая популярная музыка. Эстрадный вокал сочетает в себе множество различных вокальных стилей. Тут можно найти и элементы академического вокала, и народного, и джаза, и рока. Главная задача эстрадного вокалиста – поиск своей индивидуальной манеры пения. Эстрадный вокал ближе к обычной речи, чем академический или народный, и поэтому особенно важное значение имеют четкая и внятная дикция. Кстати, в эстрадных песнях чаще можно встретить трудные для выпевания фразы, требующие быстрой смены дыхания и дикции, чем в академе. Некоторые эстрадные стили и вовсе не подразумевают ничего большего, кроме владения речевой манерой пения и актерским мастерством в исполнении (как, к примеру, авторская песня или шансон). Звук в эстрадном вокале более открытый и более естественный, чем в академическом вокале; часто – более легкий, на более высокой опоре, чем народный. Разумеется, у эстрадного вокала есть и общие черты с другими видами вокала: опора звука, правильная позиция, использование резонаторов.

Рок-вокал и различные его вариации, в том числе вокал в стиле хард-н-хэви. Рок-вокал подразумевает все тот же поиск своей индивидуальности у вокалиста, но, в отличие от джаза и эстрады (а тем более академа и большинства стилей народного вокала), подразумевает активное использование немзыкальных шумов в пении. Характерные приемы рок-вокалиста – это различные виды расщепления („драйв”): 1) скрим (визгливый хрипящий крик), 2) гроулинг (рычание, исходящее из области живота вокалиста), 3) гуттурал („утробное бульканье”,

производимое вибрационным напряжением связок на вдохе), 4) хриплый голос, 5) субтон. Рок-вокал очень эмоционален, отсюда использование всех этих приемов. Технически освоить такие приемы очень сложно (неправильное пение в этом стиле травматично для голоса), поэтому рок-вокалист должен обладать серьезной вокальной подготовкой, владеть арсеналом академических, народных и эстрадных вокальных средств. Обязательна хорошая опора и отличное владение дыханием (от вокалиста требуется управлять очень мощным дыхательным потоком), правильное использование резонаторов.

Промежуточных видов эстрадного вокала очень много, говорить можно об этом бесконечно. Использование на эстраде других вокальных стилей тоже явление нередкое.

Овладение любым из вокальных стилей подразумевает свою специфику, свою школу. Однако есть база, общая для любого певческого стиля. Это все, что связано с раскрытием естественного, природного голоса человека, с его личностными особенностями. Подражание чужому голосу, насилие над своим не приведут ни к чему хорошему ни в одном из вокальных стилей. Какой бы вид магии голоса в пении вы бы не выбрали, для начала нужно узнать собственный организм, научиться свободно пользоваться дыханием, освоить технику звукоизвлечения, поставить звук на опору. Хорошее пение всегда естественно и свободно, не вызывает у поющего неприятных и болезненных ощущений. Именно с открытия естественного голоса и следует начинать освоение магии голоса.

В дальнейших исследованиях хотелось более подробно описать каждое из направлений вокального мастерства и определить особенности вокального исполнительства, формирования звука и применения особых приемов.

Список используемой литературы.

1.Танько Т. П. Музично-педагогічна освіта в Україні / Т. П. Танько. – Х. :Основа, 1998. – 192 с. **2. Махрасеев Л.** В лёгком жанре : Очерки и заметки / Л. Махрасеев. – 2-е изд., уточн. и доп. – Л. : Сов. композитор, 1986. – 296 с. **3. Дмитриева Н. А.** Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – 4-е изд. – М. : Искусство, 1985. – Вып. 1 : От древних времён по 16 век. Очерки, 1985. – 319 с.

Чеча Г. О. Особливості підготовки сучасного вокаліста

Сучасне музично мистецтво рясніє різними музичними напрямками і школами. Саме таке положення сучасного вокального мистецтва змушує як вчених-теоретиків, так і практичних виконавців задуматися про вибір напрямку професійного формування.

У статті описані особливості основних напрямків вокальної майстерності, їх схожості та відмінності, а так само необхідні якості для формування високопрофесійного вокаліста.

Автор статті підкреслює необхідність теоретичного вивчення особливостей всіх напрямків вокального мистецтва і ознайомлення з цими особливостями молодого музиканта.

Ключові слова: вокал, стиль, напрямок, вокальні прийоми.

Чеча А. А. Особенности подготовки современного вокалиста

Современное музыкально искусство пестрит различными музыкальными направлениями и школами. Именно такое положение современного вокального искусства заставляет как ученых-теоретиков, так и практических исполнителей задуматься о выборе направления профессионального формирования.

В статье описаны особенности основных направлений вокального мастерства, их сходства и различия, а также необходимые качества для формирования высокопрофессионального вокалиста.

Автор статьи подчеркивает необходимость теоретического изучения особенностей всех направлений вокального искусства и ознакомления с этими особенностями молодого музиканта.

Ключевые слова: вокал, стиль, направление, вокальные приемы.

Checha A. A. Features Contemporary Vocalist Preparation

The modern musical art is replete with various musical directions and schools. It is this state of contemporary vocal art makes both theoretical scientists and for practitioners to think about the choice of the direction of professional formation.

Vocal art today in a variety of genres and forms (on the theater and concert stage, folk and pop groups, etc.) causes a lot of thought, especially in terms of preservation and transmission of the younger generation of Russian traditions, true and false in the manifestation of sounding human emotions.

This article describes the features of the main areas of vocal skills, their similarities and differences, as well as the necessary qualities for the formation of a highly professional singer.

The author stresses the need for theoretical studies are all areas of vocal art and become familiar with these features, the young musician.

Key words: vocal, style, direction, vocal techniques.

Стаття надійшла до редакції 16.02.2013 р.

Прийнято до друку 31.05.2013 р.

Рецензент: к. п. н., доцент Сбітнєва Л. М.