

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт
Факультет искусств

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ В РОК МУЗЫКЕ

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студента V курса 551 группы
направления подготовки 53.03.01 – Музыкальное искусство эстрады
(профиля «Эстрадно-джазовое пение»)

ЯЛФИМОВА ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

Новицкая Е.Н.

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

Королева И.А.

Саратов 2026

Введение. *Актуальность исследования-* Рок-музыка всегда была одним из самых спорных и противоречивых явлений в обществе. Пройдя большой путь развития и берущая свое начало из жанров ритм-энд-блюза, она всегда привлекала людей, принадлежащих к разным слоям населения, и на протяжении всей своей истории вызывала большой общественный резонанс. Она представляет собой не только отражение бунта и противостояния системе, как это было на определенном этапе ее развития. Напротив, благодаря разветвлению на множество разных жанров, отличных по своей музыкальной и смысловой составляющей, рок-музыка находит сильнейший отклик со стороны слушателей. Столь огромная роль данного явления в обществе (как с социально-исторической, так и с художественной точки зрения) дает нам право говорить о его значительном воздействии на развитие современного искусства в целом. В условиях постоянного жанрового развития рок-музыка трансформировалась и вокальные способы звукоизвлечения, что привело к появлению специфических исполнительских приемов, получивших название «экстремальные вокальные техники» (ЭВТ).

В настоящее время экстремальные вокальные техники активно используются в различных жанрах рок- и метал-музыки, становятся предметом интереса вокалистов, педагогов и исследователей. Однако, несмотря на широкое распространение ЭВТ в исполнительской практике, данная область остается недостаточно изученной как с методической, так и с физиологической точки зрения. Проблема исследования заключается в недостаточной изученности механизмов работы голосового аппарата при использовании экстремальных вокальных техник, отсутствии систематизированной классификации и ограниченном количестве научно-методических материалов по данной теме.

Вышесказанное позволило сформулировать *проблему*, обусловило *актуальность* и определило *тему* дипломного исследования: «**Экстремальные вокальные техники в рок-музыке**».

Цель исследования - проанализировать экстремальные вокальные техники, дать им классификацию и определить сферу их применения в рок-музыке.

В соответствии с целью поставлены следующие **задачи** исследования:

1. изучить исторический аспект появления и развития рок-вокала;
2. проанализировать современные исследования в области рок-вокала;
3. изучить физиологический и механический аспект работы голосового аппарата рок-исполнителя;
4. дать классификацию экстремальным вокальным техникам (ЭВТ);
5. проанализировать приемы, относящихся к категории ЭВТ на примере рок – певцов;
6. предложить методические рекомендации по применению ЭВТ в исполнительской практике.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования: изучение и анализ литературы, методических, аудио- и видеоматериалов по обозначенной теме; исследование в области общих знаний; исполнительский и компаративный анализ.

Методологическую основу исследования составили: исследования в области вокальной педагогики - Г.П. Стулова, Л.Б Дмитриев; работы в области музыковедения (в ключе рок-музыки) - А.С. Козлов, С.Е.Кастальский, И.А. Хижняк, И. В. Смирнов, И.А.Чижова; труды в области исследования рок-музыки и музыкальной педагогики – Дж.Эстилл, К. Сэдлин; исследования в области медицины и фониатрии – З.И. Аникеева, Е.В. Лаврова, В.П. Морозов, О.Д. Коптева, Л.Б. Рудин.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов в работе педагогов-практиков.

База исследования: Апробация результатов исследования осуществлялась в процессе педагогической деятельности автора в качестве педагога частной вокальной школы «FOX SOUND».

Основное содержание работы

В первой главе «Историко-теоретический анализ и основы изучения рок-вокала» рассматриваются исторические предпосылки возникновения рок-музыки и рок-вокала, анализируются отечественные и зарубежные исследования в данной области, а также исследуются физиологические основы голосообразования в рок-вокале.

В параграфе 1.1 – «История возникновения и развития рок-музыки» - рассматривается процесс формирования рок-музыки как самостоятельного культурного явления. Анализируется влияние блюза, рок-н-ролла, хард-рока и метал-музыки на развитие специфических вокальных приемов. Особое внимание уделяется постепенному становлению экстремальных вокальных техник как неотъемлемой части рок-вокала.

Экстремальные вокальные техники появились как результат поиска нового звучания в рок-музыке. Развитие звукозаписи, радио и электрических музыкальных инструментов позволило музыкантам экспериментировать со звуком и создавать более тяжёлую и агрессивную музыку. Особенно важную роль сыграла электрогитара, искажение звучания которой стало художественным приёмом, который способствовал утяжелению вокальных партий у рок-музыкантов.

Истоки рок-вокала связаны с рок-н-роллом, выросшим из блюза и ритм-энд-блюза. Вокал раннего рока отличался эмоциональностью и энергичностью. Большое влияние оказали Чак Берри, Литтл Ричард, Элвис Пресли и другие исполнители. В 1960-е годы рок становится не только музыкальным, но и социальным явлением. Группы The Beatles и The Rolling Stones формируют основы современной рок-культуры, а вокал становится более экспрессивным и агрессивным.

Во второй половине XX века развитие хард-рока, хэви-метала и экстремальных направлений привело к появлению новых техник звукоизвлечения. Вокалисты начали активно использовать хрип, расщепление и крик для усиления эмоционального воздействия. Большое влияние на развитие

экстремального вокала оказали Оззи Осборн, Лемми Килмистер и другие вокалисты стиля блэк-метал. Постепенно экстремальные техники превратились из эксперимента в полноценную часть вокального искусства.

В параграфе 1.2 «Западные и отечественные исследования в области изучения рок-вокала» проводится анализ существующих научных и методических трудов, посвященных рок-вокалу и экстремальным техникам. Рассматриваются исследования Кэтрин Сэдолин, Мелиссы Кросс, а также деятельность отечественных специалистов в области изучения ЭВТ. Выявляется недостаточная разработанность данной области в российской вокальной педагогике.

Сегодня экстремальные вокальные техники используются не только в металле и роке, но и в других музыкальных жанрах. Однако научных и методических материалов по этой теме пока немного. Одним из важнейших исследователей современного вокала стала Кетрин Сэдлин, которая выделяет четыре основных типа голосообразования: Фальцетный (Neutral), два типа микстового звучания – Curbing и Overdrive (при этом Curbing будет иметь легкий характер звучания, ближе к разговорному, когда Overdrive будет звучать насыщеннее и плотнее) и грудной тип (Belting), можно обнаружить некоторые различия в понимании и выделении определенных типов звукообразования в сравнении с традиционными академическими (где в основном выделяется фальцетный и грудной типы), что является отличительной чертой западной эстрадной школы.

В странах СНГ направление экстремального вокала только развивается. Среди организаций, занимающихся изучением этой области, выделяется музыкальная лаборатория FoxSound, где ведутся исследования совместно со специалистами-фоноастромами. Несмотря на рост интереса к рок-вокалу, направление всё ещё нуждается в развитии методической базы и научных исследований.

В параграфе 1.3 «Основные принципы голосообразования в рок-вокале» исследуется строение голосового аппарата и механизмы работы голосовых

складок при различных типах звукоизвлечения. Рассматриваются основные вокальные режимы: *Belting*, микст, фальцет, субтон, свистковый регистр. Особое внимание уделяется роли ложных голосовых складок в процессе формирования экстремального вокального звучания.

Следуя примеру, предоставленному в учебнике Кэтрин Сэдолин “*Complete Vocal Techniques*”, мы будем рассматривать процессы от общего к частному и начнем в первую очередь со строения голосового аппарата. Далее мы перейдем к разбору основных способов голосообразования и затем уже к более подробному описанию ЭТВ, их классификации, функциональной составляющей и способах применения на практике.

Все органы, которые непосредственно участвуют в процессе голосообразования, представляют собой систему голосового аппарата. В первую очередь в его состав входят: ротовая и носовая полости с придаточными полостями; глотка; гортань; голосовые связки; трахея; бронхи; легкие; грудная клетка и дыхательными мышцами; диафрагма; мышцы брюшной полости.

Выделены ключевые и основополагающие типы звукоизвлечения, которые будут так же задействованы в процессе данных типов звукообразования (большая часть из них так или иначе имеет природу звукообразования из определенных вокальных позиций).

Belting (от англ. “*Belt*” – *тянуть*) – вокальный прием, основанный на практически полном схлопывании связок, в процессе чего образуется плотное звучание, преимущественно грудного характера.

Микст – звук, возникающий при смешивании грудного и головного регистров, отражаясь о твердое небо и имеющий ярко выраженную высокочастотную окраску. Данный прием часто используется для «мягкого» перехода от преимущественно грудных нот к фальцетному типу звукоизвлечения.

Фальцет – звук, наиболее бедный обертонами, тембрально проще основного грудного голоса исполнителя. В процессе его звукообразования используется мягкое небо, а сам по себе звук будет иметь ярко выраженное головное звучание (при условии мягкого выдоха в голову). Фальцетным типом

звучания часто любили пользоваться вокалисты таких жанров, как Глэм-рок и Хэви-Метал.

Субтон – звук, образованный с условием неплотно сомкнутых связок и с большой подачей воздуха, выведенного с направленностью вперед. В большинстве случаев субтоновый тип звукоизвлечения будет близок по характеру к шепоту. Однако, в отличие от фальцетного (при котором выдох происходит в голову) звукообразования, через субтоновый звук можно с легкостью выйти на плотное грудное звучание.

Свистковый регистр (иногда обозначается как флейтовый) – самый высокий регистр человеческого голоса, лежащий выше фальцета и напоминающий звук свистка. В пении используется крайне редко. Однако может использоваться в полном объеме в сложных вокальных произведениях, требующих воспроизведения самых высоких нот певческого диапазона.

Базовые знания о строении вокального аппарата, а также об основных типах голосообразования являются обязательными пунктами для детального рассмотрения, так как изучение экстремальных вокальных техник предполагает наличие данных знаний для их изучения – как с точки зрения теории, так и практики

Вторая глава «Экстремальные вокальные техники в исполнительской практике» посвящена анализу экстремальных вокальных техник, их классификации, особенностям применения и методическим аспектам освоения.

В параграфе 2.1 «Классификация ЭВТ в рок-музыке» дается определение экстремальных вокальных техник и рассматриваются их основные разновидности: Fry, Harsh, Growl, Scream, Inhale, Rattle, Distortion. Анализируются особенности их звучания, физиологические механизмы работы и сферы применения в рок-музыке.

Экстремальные вокальные техники – это определенные способы и виды звукоизвлечения, основной областью применения которых является рок-музыка. Отличительной чертой данных видов техник является нестандартный характер звучания, который будет иметь ряд звуковых различий с привычными способами

голосообразования. Кэтрин Сэдолин выводит большинство экстремальных вокальных техник в категорию эффектов (“effects”), что обуславливается тем, что данные приемы являются скорее украшением и часто прибавляются в процессе звукообразования в качестве создания дополнительного призвука, который будет добавляться к чистому звуку

Основной отличительной чертой ЭВТ является не только их функциональная составляющая, но и характер самого звучания, которые они добавляют. В большинстве случаев характер звучания этих приемов будет похож на «скрежет», «хрип», «сип», «рык», о чем нам становится понятно исходя из названий данных вокальных техник. В современной вокальной педагогике мы можем часто услышать альтернативное название ЭВТ – *техники расщепления*.

Ключевыми техниками экстремального вокала являются: Fry (от англ. – «жаренный»); Harsh (от англ. – «суровый»); Growl (от англ. – «рычание»); Scream (от англ. – «крик»); Inhale (от англ. – «вдох»); Rattle – (от англ. – «трещотка»); Фраевое Расщепление (Distortion/Drive) – (от англ. – «искажение»).

Данные приемы являются не единственными из области ЭВТ, многие из аналогичных по принципу работы техник можно обнаружить в музыкальной практике различных этнических групп, обуславливающимися национальными традициями, сложившимися за долгое время. Есть также несколько подгрупп и разновидностей определенных и конкретных техник, которые представляют из себя вариации того или иного приема ЭВТ, но с некоторыми дополнительными характеристиками или нюансами.

В параграфе 2.2 «Анализ ЭВТ на примерах рок-исполнителей» проводится анализ исполнительских особенностей рок-вокалистов, использующих экстремальные техники в различных жанрах рок- и метал-музыки. Рассматриваются особенности звукоизвлечения, тембровой окраски и художественной выразительности ЭВТ.

На примерах известных вокалистов показано, что экстремальный вокал может сочетаться с чистым пением, микстом и другими типами звукоизвлечения. Исполнители используют различные техники для передачи агрессии,

напряжения, драматизма и эмоциональной выразительности. Анализ показывает, что успешное применение экстремального вокала зависит не только от природных данных певца, но и от правильной техники, контроля дыхания, координации работы голосового аппарата и понимания жанровой специфики.

Изучение ЭТВ на примере опыта известных вокалистов многократно расширяет представления о возможных вариациях в использовании данных приемов. Огромное количество рок-исполнителей продолжает вносить свой вклад в популяризацию ЭТВ, а некоторые из них также привносят свои новшества в уже сформированные техники. Не исключено, что по прошествии времени мы сможем увидеть и ряд уже новых приемов и техник. Поэтому стоит всегда следить за стремительным развитием музыкальной культуры, которая никогда не будет находиться в стабильном положении.

В параграфе 2.3 «Методические рекомендации по применению ЭВТ» представлены рекомендации по безопасному освоению экстремальных вокальных техник. Рассматриваются вопросы вокальной гигиены, особенностей разогрева голосового аппарата, дыхательной опоры и контроля мышечного напряжения при использовании ЭВТ.

В первую очередь рассматривается *здоровьесберегающий принцип*. Здесь стоит обратить пристальное внимание на физическое состояние певца. Так как речь идет о старшей возрастной группе (от 18-ти лет), то еще до непосредственного начала вокальной практики стоит узнать о наличии каких-либо патологий, противопоказаний, травм и любых других отклонениях, которые могли бы повлиять на процесс обучения.

Принцип достижения максимального психологического комфорта. Безусловно, от педагога потребуется немало усилий для нахождения индивидуального подхода к каждому из своих студентов, умение их раскрепостить и расслабить, а также избавить от множественных психологических зажимов. Вокальные дисциплины, особенно если мы говорим об индивидуальных занятиях (не групповых), требуют гораздо большей личной

вовлеченности педагога и наиболее тонких взаимоотношений с учеником, чем многие другие музыкальные дисциплины.

Принцип профессиональной целесообразности. В первую очередь стоит обратить внимание на цели и задачи, которые ставит себе ученик, решивший осваивать ЭВТ. Очень часто в учебной практике происходят ситуации, когда желания студента не совпадают с его возможностями. Важно иметь четкое представление об изначальных вокальных возможностях обучаемого, прежде чем приступать к освоению техник, которые являются наиболее желаемыми и

Принцип научности. Любая педагогическая дисциплина будет строиться на данном принципе. В случае с вокальной педагогикой и введением таких дополнительных дисциплин, как ЭВТ, важно уметь не только продемонстрировать студенту практическую сторону вопроса, но и грамотно объяснить все физиологические механизмы работы нашего голосового аппарата, первичными для освоения в представлении самого студента.

Любой из принципов в совокупности с остальными упростят процесс обучения, устранят большинство затруднительных моментов и дадут наиболее четкую картину в понимании принципов работы ЭВТ как в теории, так и на практике.

В заключении представлены результаты проведенного исследования. В ходе теоретического, исторического, компаративного исследования ЭТВ нами применялся комплекс методов и форм работы, направленных на помощь в получении наиболее детальной информации, объясняющей как физиологические, так и практические процессы в данной области вокальной педагогики. Проведенное исследование позволило нам подвести итоги и сделать ряд выводов.

1. Путем анализа исторического вопроса формирования рок-музыки как самостоятельного направления, преобразований в области рок-вокала, эволюционных процессов, происходивших в данной жанровой сфере на протяжении всего ее существования мы выделили ключевые моменты, ставшие знаковыми в формировании экстремальных вокальных техник. Исследуя основные периоды появления и зарождения приемов перечня ЭВТ, мы смогли

выделить ряд ключевых жанров рок-музыки (в частности: панк-рок; хэви-метал; хард-рок; треш-метал; MDM (melodic death metal); блэк-метал) в наибольшей степени повлиявших на преобразование данных техник из разряда экспериментальных в самостоятельные вокальные приемы, с определенными принципами работы, способом их применения и особенностями звукоизвлечения.

2. На основе детального изучения литературы, в которой были впервые затронуты основные физиологические и жанровые принципы работы ЭВТ, были получены данные о научном подходе к данному вопросу. Были найдены ключевые труды, ставшие основополагающими в вопросе изучения экстремальных вокальных техник как о самостоятельном направлении в сфере вокальной педагогики. В достаточной степени классификацию и детальный разбор ЭВТ в своих трудах предоставили такие исследователи и квалифицированные педагоги, как Джо Эстил, Кэтрин Сэдолин, и Мелисса Кросс, что дает нам право рассматривать данный перечень вокальных приемов, как самостоятельное и сформировавшееся направление в вокальной педагогике.

3. Изучение физиологических процессов, происходящих при использовании данных приемов на практике были, были получены следующие результаты: приемы из перечня ЭВТ в условии правильного их использования будут безопасны для здоровья вокального аппарата певца; данные приемы будут иметь ряд схожих функций относительно характера и окраски звука, однако являются различными по принципу их работы; основной областью применения ЭВТ является рок-музыка, однако они также используются вокалистами других музыкальных направлений и жанров.

Приемы из перечня ЭВТ требуют детального изучения на практике, так как каждый из них обладают рядом индивидуальных особенностей.

4. В ходе изучения педагогического опыта и детального разбора ЭВТ были получены данные, позволившие нам вывести конкретную классификацию данных вокальных приемов, с учетом их особенностей звукоизвлечения, физиологических процессов и практического применения. На основе информации, полученной в ходе исследования также было выделено два типа

приемов перечня ЭВТ, отличающихся друг от друга по принципу работы: без использования в работе ложных связей; с учетом работы ложных связей в процессе вокализации.

5. Исполнительский анализ данных техник дал нам более детальную картину об области применения ЭВТ, наглядную информацию об особенностях их звучания, а также об их основной роли для музыкальной составляющей композиций и жанровых различиях. В ходе исполнительского анализа на примере ярких музыкантов, мы определили:

- значимость ЭВТ в придании характерного звучания в композициях жанров рок-музыки;
- различные способы их применения на практике (при регулярном использовании, при использовании в качестве нюансов и дополнении динамической составляющей композиций);
- безопасность и отсутствие вреда для вокального аппарата при их грамотном использовании, что подтвердилось наглядными примерами.

6. Рассмотрение методических рекомендаций по применению ЭВТ в педагогической практике был выделен ряд принципов, позволяющий максимально оптимизировать вопрос об изучении ЭВТ в ходе работы. В нашей работе были выделены следующие принципы: здоровьесберегающий принцип; принцип достижения психологического комфорта; принцип профессиональной целесообразности; принцип научности.

Результаты проведенного исследования ЭВТ позволяют сделать **вывод** о состоятельности данного направления: как с научной точки зрения, так и с точки зрения практического применения. Данное направление в вокальной педагогике требует особого и детального рассмотрения ввиду малого количества запатентованных трудов и методических пособий. Однако детальный анализ ЭВТ в нашей работе может дать почву для создания серьезных научных трудов в области применения экстремальных вокальных техник не только в практике частных учебных заведений, но и ВУЗах, колледжах и училищах с музыкальной направленностью.