

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

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**Вокальные приемы и работа над ними в классе
эстрадного вокала колледжа искусств**

Автореферат
выпускной квалификационной работы бакалавра
студентки V курса 551 группы факультета искусств
направления подготовки 53.03.01 – Музыкальное искусство эстрады
(профиля «Эстрадно-джазовое пение»)

МЯСНИКОВОЙ ВИКТОРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Научный руководитель
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов 2026

Введение. Вокальное искусство всегда было любимо и привлекательно как для слушателей, так и для исполнителей. И, пожалуй, одним из самых ярких и выразительных его составляющих является эстрадное пение или вокальное искусство современного направления, которое сегодня отличается большим многообразием стилей и жанров, постоянно расширяющиеся. Но исполнение никогда не будет действительно ярким и запоминающимся, если исполнитель не будет использовать кроме традиционной механики звукоизвлечения дополнительные вокальные техники и приемы, которые индивидуализируют каждого исполнителя. Каждая отдельная вокальная техника или прием подобна красочной палитре художника расписывает исполнение разными красками: то яркими, то приглушенными.

В современном музыкальном мире каждый певец должен формировать свою индивидуальность, аутентичность, свою узнаваемость. Только это дает возможность быть узнаваемым и оригинальным. Слушатель запоминает не просто качественный голос, а уникальный тембр, манеру исполнения или образ, что становится возможным при сочетании личного опыта, уникальных вокальных данных и сценического образа. Возможности певца при этом во много раз увеличиваются. Это становится возможным при формировании у певца умения оперировать и работать с большим количеством технических вокальных приемов, позволяющих раскрасить свое выступление и иметь возможность изучить достаточное количество материала, в котором они используются.

Изучение и применение вокальных техник и приемов вызывают определенные трудности у певцов, т.к. приходят эти техники как из академического пения, так и из народного, джазового, некоторые же техники образовались совсем в недавнем времени. Проблема использования разных названий, заимствованных из английского языка, связана с тем, что часто исполнители затрудняются понять и правильно выполнить те или иные приемы. Специальной методической литературы по данному вопросу очень мало и разобраться в этом довольно сложно.

Возможно поэтому при обучении эстраднему пению работа над различными приемами ведется очень мало. Анализ теоретических и практических работ по проблеме исследования позволяет отметить, что в основном на различных этапах обучения внимание уделяется работе над звуком, дыханием, звуковой позиции и пр., которая позволяет получить максимально возможный акустический эффект [13]. Это становится основой для дальнейшего поиска новых красок, украшений, разнообразных вокальных техник и приемов, для того, чтобы свой звук более ярким, технически сложным и управляемым. Обучающиеся часто сами пытаются исполнить тот или иной прием известного исполнителя, но как правильно это сделать чаще всего не знают. А профессиональный исполнитель должен владеть как теоретическими знаниями о своем голосе, так и практическими навыками управления голосом. Это должно проводиться системно в процессе образовательного процесса, соблюдая индивидуальный подход и персонализацию обучения.

В связи с этим тема выпускной квалификационной работы становится актуальной. Ценность использования разнообразных вокальных техник и приемов расширяет репертуарный список исполняемых произведений, где данные приемы становятся основой исполнения, как в техническом, так и в эмоциональном плане. Востребованный, профессиональный, разносторонний и увлеченный артист-вокалист в современных условиях развития эстрадного искусства должен владеть нестандартными и интересными техническими вокальными приемами, которые сегодня так многообразно и интенсивно 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. Представить характеристику виды вокальных приемов.
2. Выявить особенности исполнения различных вокальных приемов.

3. Выявить особенности изучения вокальных приемов в классе эстрадного вокала колледжа искусств.

4. Систематизировать основной набор упражнений по овладению вокальными приемами в классе эстрадного вокала колледжа искусств.

Базой исследования является музыкальный колледж при ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей.

Методологической основой выпускной квалификационной работы стали исследования по голососбережению Л.Б. Рудина, вокальная методика Л.Б. Дмитриева, работа С. Риггс и др.

Основное содержание работы. Эстрадное искусство всегда привлекало к себе много внимания, т. к. соединило в себе множество различных музыкальных вокальных жанров.

Возможности певца максимально расширяются, появляются различные вокальные техники и исполнительские приемы. Каждый певец пытается найти и донести до слушателя свою индивидуальность, аутентичность, свою особенность. Исходя из этого, профессиональный исполнитель должен иметь представление и уметь работать с большим количеством технических вокальных приемов, чтобы раскрасить свое исполнение, и изучить достаточное количество материала.

С проблемой исполнения вокальных техник сталкиваются практически все вокалисты на разных этапах обучения эстрадному пению. Одни из них, приходят из академического или народного пения, некоторые техники образовались совсем недавно и они с ними еще не знакомы. Часто техники имеют 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 эстрадному пению в колледже искусств в малой степени осуществляется работа над различными техническими вокальными 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. И уже 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. 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. Для решения поставленной цели сформулированы задачи исследования. Рассмотрим ход нашего исследования подробнее.

В ходе решения первой задачи «Представить общую характеристику вокальных приемов» мы выявили различные виды вокальных приемов в классе эстрадного вокала и рассмотрели их подробно. Каждая техника имеет своё обозначение, применение и способ воспроизведения. Перечислим наиболее используемые из них: субтон, придых, тембральный выдох, 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.

При решении следующей задачи мы выявили особенности исполнения вокальных приемов. Для того чтобы понимать технику исполнения,

вокалисту 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 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. Главный принцип в такой работе – от простого к сложному. Не стоит сразу начинать занятия со сложных и непонятных техник, быстрого темпа их исполнения, а также динамически сильного. Профессиональный певец должен не только иметь представление о различных жанрах вокальной музыки, но и знать о стилистических особенностях исполнения и применения в них различных технических приемов. Рассмотрим несколько приемов на примере некоторых произведений, где они используются.

В ходе решения следующей задачи мы выявили особенности изучения вокальных приемов в классе эстрадного вокала колледжа искусств. Важно понимать, что вокальные навыки – это комплекс певческих рефлексов, выработанных в систематических занятиях - в многократных повторениях, разделённых во времени. Обучение вокалу всегда должно происходить под непосредственным наблюдением и контролем педагога, иначе возможно повредить свой голосовой аппарат.

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. Облегченный, свободный звук и умение им управлять, позволит ученику как можно скорее освоит многие приемы.

В ходе решения четвертой задачи был систематизирован основной набор упражнений по овладению вокальными приемами в классе эстрадного

вокала колледжа искусств. Работа проводилась в Оренбургском колледже искусств, где я работаю преподавателем эстрадного пения. На наш взгляд, систематизация распевочного материала представляет определённую трудность, так как обычно любое упражнение предназначено для выполнения нескольких задач, комплексно. Методы постановки голоса, а также логика объяснений могут различаться, но все они базируются на общих принципах и этапах работы: развитие и совершенствование дыхания; приобретение понятий и навыков в использовании резонаторов, позиций, атаки звука; овладение разнообразными вокальными приёмами; работа с артикуляционным аппаратом и т. д.

Заключение. Вокальные технические приемы в современном исполнительском искусстве привлекают пристальное внимание эстрадных вокалистов. Это вызвано тем, что использование различных вокальных приемов помогает разнообразить звучание произведения, придает ему особую выразительность, усложняя в то же время техническую сторону исполнения.

Вокалист должен хорошо знать физиологию голосового аппарата для того, чтобы понимать технику исполнения различных приемов и уметь организовать и скоординировать данный прием. Для певца является обязательным следить и чувствовать любые изменения, происходящие в различных отделах голосового аппарата, наблюдать за резонансными свойствами голоса, гибкостью дыхания, работой гортани и уделять большое количество времени, чтобы натренировать голосовые мышцы для исполнения различных вокальных приемов.

При использовании многогранных вокальных приемов можно добиться новых красок в звучании голоса, особой выразительности и разнообразия исполнения, усложнит техническую сторону исполнения. Каждый прием требует особого подхода, изучения особенностей исполнения и это становится возможным только на основе правильной постановке голоса: приобретения гибкого вокального дыхания, качественной

артикуляции, владения регистрами и пр. используя те или иные вокальные приемы важно правильно выделять нужные для того или иного музыкального стиля и жанра. В современном информационном поле существует много недостоверной информации об особенностях исполнения тех или иных вокальных техник и приемов. Важно тщательно подбирать информацию. Проведя анализ вышеизложенной информации, важно подчеркнуть, что все современные вокальные приемы берут начало в рабочих, бытовых, массовых песнях, академической музыки и иногда один и тот же прием может иметь разные названия. Освоение вокальных технических приемов требует от исполнителя знание их теоретических основ, определений, внутренней структуры, физиологических особенностей и методов из изучения и использования. Важным моментом является то, что использовать и включать те или иные приемы в исполнение нужно аккуратно, не перегружая ими произведение.

Резюмируя вышесказанное важно подчеркнуть, что нахождение правильного певческого звука является основой исполнения большинства видов вокальных приемов. Исполнитель только тогда может полноценно осваивать разнообразные приемы, когда сформирована правильная певческая координация в работе голосового аппарата. А верное звукообразование становится базой для развития различных видов вокальных технических приемов. Только знание физиологии голосового аппарата, техники исполнения того или иного приема поможет правильно организовать работу над его исполнением. Тонкая чувствительность ко всем изменениям в различных отделах голосового аппарата помогает певцу избежать профессиональных болезней. Именно эта тонкая чувствительность помогает следить за резонансными свойствами голоса, гибкостью дыхания, работой гортани, что отражается на постоянной тренировке голосовых мышц для исполнения различных вокальных приемов. Особое внимание, усидчивость и поэтапное, аккуратное вработывание требуется для освоения каждого приема. Такая работа должна строиться на таком главном принципе

обучения, как от простого к сложному. Не стоит сразу начинать занятия со сложных и непонятных техник, быстрого темпа их исполнения, а также динамически сильного. Нужно для начала разобраться в способе выполнения данных задач, а потом уже увеличивать темп или, например, силу звука.

В работе представлен основной набор упражнений по овладению различными вокальными приемами в классе эстрадного вокала колледжа искусств. Важно подчеркнуть, что у каждого яркого певца в запасе должны быть свои собственные индивидуальные особенности исполнения, своеобразные техники, направленные на то, чтобы голос звучал красиво, выразительно и необычно. Именно эти не всегда заметные мелочи привлекают зрителя, слушателя, т.к. накладывают на исполнение определенный отпечаток. Ведь без таких нюансов исполнение никогда не будет интересным и запоминающимся. Но постоянно такие вещи использовать не стоит, потому что теряется новизна исполнения, произведение будет звучать тяжело и перегружено, а зритель, да и сам исполнитель начнет отвлекаться от таких важных вещей, как фразировка, дыхание, дикция, ровность и однородность звука.

Изучение и работа над вокальными приемами проходит осторожно, внимательно, с опорой на индивидуальные особенности исполнителя. Обучающийся обращается к работе на вокальными техниками и приемами тогда, когда у него уже сформированы основные профессиональные качества, включающие технические, стилистические и артистические навыки. При этом он уже умеет осознанно управлять своим голосом и решать любые художественные задачи в эстрадной стилистике. Именно эти профессиональные характеристики позволяют обучающемуся освоить многие приемы.

Важной составляющей процесса обучения становится то, что правильное исполнение вокальных приемов становится возможным только при систематической наработке, тренировке и многократном повторении упражнений. Педагог сам должен владеть и уметь исполнять разнообразные

интересные вокальные приемы, понимать их характеристики, обладать методическими знаниями по методике их исполнения. Именно это поможет лучше объяснить обучающемуся особенности исполнения этих приемов и добавить красок и яркости в исполнение эстрадного произведения.