

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ НАУЧНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВОКАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ
В ОБУЧЕНИИ ПЕНИЮ УЧАЩИХСЯ СТУДИИ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА**

**АВТОРКФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки IV курса 451 группы
направления подготовки 53.03.01 – Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение»)
факультета искусств Педагогического института

СЕМЕНОВОЙ АНГЕЛИНЫ ИГОРЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

Королева И.А.

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

Королева И.А.

Саратов 2025

Введение

Современный процесс обучения пению претерпел значительные изменения благодаря новым технологиям, методам и подходам. Аспекты, которые характеризуют современный ракурс в обучении пению разнообразны:

- технологии и онлайн-обучение: появление онлайн-платформ и приложений для обучения музыке сделало обучение пению для широкой аудитории. Уроки могут проводиться через видеозвонки, а также доступны различные обучающие видео и курсы;

- индивидуальный подход: современные методики акцентируют внимание на индивидуальных потребностях и особенностях каждого ученика. Это позволяет адаптировать программу обучения под конкретные цели и уровень подготовки;

- интеграция различных стилей: в современном обучении пению часто используются элементы различных музыкальных стилей – от классики до поп-музыки, джаза и рока. Это помогает развивать универсальность вокалиста;

- фокус на здоровье голоса: современные педагоги уделяют большое внимание технике дыхания, правильной постановке голоса и уходу за ним, что способствует предотвращению травм голосовых связок;

- использование психологии: психологические аспекты обучения, такие как работа с волнением и сценической тревожностью, становятся важной частью процесса. Это помогает ученикам чувствовать себя увереннее на сцене;

- кросс-дисциплинарный подход: обучение пению часто включает элементы актерского мастерства, хореографии и сценического движения, что делает выступления более выразительными;

- сообщество и коллаборации: современные вокалисты активно участвуют в музыкальных сообществах, где могут обмениваться опытом, сотрудничать с другими музыкантами и получать обратную связь;

- использование социальных сетей: платформы как Instagram, TikTok и YouTube стали важными инструментами для продвижения себя как исполнителя, а также для получения обратной связи от аудитории.

Как видно, современное обучение пению становится более доступным, разнообразным и ориентированным на личные цели каждого ученика.

Студия эстрадного вокала – это творческое образовательное пространство, где обучают технике пения, сценическому мастерству и артистизму в жанре эстрадной музыки. Основная цель студии – развитие вокальных данных учащихся, формирование их музыкального вкуса и подготовка к публичным выступлениям. Эстрадный вокал отличается от классического тембром, манерой исполнения и стилистикой. В студии уделяется внимание не только правильному звукоизвлечению, но и эмоциональной выразительности, умению работать с микрофоном, взаимодействию с аудиторией.

В развитии вокального мастерства важную роль играют современные вокальные приемы, они позволяют исполнителям разнообразить звучание. Современные вокальные приемы могут быть описаны как синтез традиционных методов и новых тенденций в музыке.

Вышеизложенное подтверждает актуальность выбранной темы исследования и определяет **цель** выпускной квалификационной работы: изучение особенностей применения современных вокальных приемов в обучении пению учащихся студии эстрадного вокала.

В соответствии с целью были определены следующие **задачи**:

- рассмотреть процесс обучения пению в современном ракурсе;
- показать особенности обучения в студии эстрадного вокала;
- дать характеристику вокальным режимам и современным приемам в обучении пению, отраженным в методической литературе;
- описать возможности применения современных приемов при обучении пению в студии эстрадного вокала.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования: обобщение опыта, метод сравнительного анализа, сопоставление, обобщение, формирование выводов.

Методологическую основу исследования составили работы педагогов, музыкантов: в области физиологии голоса (Т.Даймон, Б.Кале-Жермен,

Л.Б.Рудин и др.); в области методики обучения эстраднему вокалу (И.Б. Бархатова, А.С. Поляков, С. Риггс и др.).

Структура работы: ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников. В первой главе на основании анализа методической и специальной литературы раскрываются основные теоретические аспекты исследуемой проблемы. Вторая глава – методическая. В ней рассматривается практика применения современных приемов в обучении пению учащихся студии эстрадного вокала.

1 Теоретические основы проблемы применения современных вокальных приемов и техник в обучении пению

1.1 Процесс обучения пению: современный ракурс

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

Эстрадный вокал обычно по своему звучанию определяют как нечто среднее между академическим (или классическим) вокалом и народным вокалом. Главное отличие эстрадного вокала от академического и народного состоит в целях и задачах вокалиста.

Академические и народные певцы всегда работают в рамках определенного канона или регламентированного звучания и для них отклоняться от нормы не принято. Задача эстрадного заключается в другом – в поиске своего оригинального звука, своей собственной характерной, легко узнаваемой манеры поведения, а также сценического образа.

Эстрадный вокал является симбиозом разных вокальных жанров (хотя распевки для эстрадного вокала абсолютно ничем не отличаются от распевки классических певцов). С одной стороны, это расширяет возможности вокалиста, с другой, стороны создаёт сложности.

Сама форма произведений для эстрады очень отличается от музыки классической или народной. Эстрадная песня имеет простую музыкальную форму, чаще всего куплетную.

Ещё одним отличием эстрадной музыки является манера пения, которая основана в большей степени на разговорной речи, без выпевания всех слов, как это принято в академическом пении.

Главные особенности вокальной эстрадной музыки:

- импровизация, особый способ выражения музыкального материала;

- сольное пение в сопровождении инструменталистов или танцевальных групп;

- открытое общение с аудиторией;

- обширное повторение коротких мотивов;

- четкость исполнения;

- зрелищная целостность;

- организация содержания спектакля;

- оригинальность и неповторимость;

- концентрация и интеграция средств выразительности (пение, мелкие танцевальные движения, театральная постановка, использование микрофонов и электронного звукового оборудования, световые эффекты и т.д.).

Русская вокальная традиция уникальна и формировалась на основе фольклорной и классической музыки. Можно выделить ряд характерных изменений, которые сегодня оказывают влияние на российскую вокально-исполнительскую культурную среду.

1. Обмен опытом. Российские вокалисты и педагоги активно участвуют в международных форумах, семинарах и мастер-классах. Всё большее распространение получают международные вокальные методы и педагогические подходы, расширяющие горизонты российского вокального образования.

2. Использование современных технологий. Доступ к онлайн-курсам и учебным пособиям российских и зарубежных вокальных тренеров расширяется, делая качественное обучение доступным для широкой аудитории.

Применяется широкое использование аудио и видеозаписи для анализа техники, работы над нюансами исполнения, создания демо-записей. Программы обработки звука (DAW) становятся неотъемлемой частью обучения, позволяя учащимся экспериментировать с эффектами и создавать свои аранжировки.

3. Системный подход. В современных методах обучения пению, уделяется внимание на физические, ментальные и эмоциональные аспекты пения.

Одним из популярнейших эффектов, который используется в вокальной практике, является автотюн (Auto-Tune) – программа для цифровой обработки звука, которая используется для исправления и изменения высоты звука вокала.

Преподавание эстрадного вокала – динамичная область, постоянно развивающаяся и адаптирующаяся к изменениям в музыкальном мире. Современные тренды направлены на развитие индивидуальности, использование современных технологий, междисциплинарный подход к обучению, что позволяет учащимся достигать максимальных результатов.

1.2 Студия эстрадного вокала: общая характеристика и особенности

Студия 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.

Студия эстрадного вокала – творческое объединение, деятельность которого базируется на содружестве нескольких видов искусства. Вокал, музыка, хореография, литература, актёрская игра.

Специфика формы работы студии заключается прежде всего в том, что в студии могут обучаться люди всех возрастов и профессий. На занятия приходят обучающиеся как дошкольного возраста, так и сформированные взрослые личности.

В Пскове за последние несколько лет открылось огромное количество музыкальных студий. Часть студий в качестве своих услуг предоставляют только лишь развитие вокальных навыков и у них нет курсов по смежным искусствам, другая часть студий специализируется в целом на эстрадном искусстве.

Эстрадная студия, опираясь на принципы, общие для всех сфер дополнительного образования, обладает при этом ярко выраженными специфическими особенностями: свободной формой организации, максимальной индивидуализированностью в развитии творческих способностей каждого участника и широкими возможностями для самореализации в выбранном каждым из них направлении.

2 Практика применения современных приемов в обучении пению учащихся студии эстрадного вокала

2.1 Вокальные режимы и современные приемы в обучении пению

В последние годы эстрадное вокальное искусство все больше ориентируется на Запад. Однако в отечественной литературе информация о современных западных методиках скудна и фрагментарна.

В некоторых методиках можно найти уникальные и адаптированные под конкретные задачи приемы. Пособие Олега Степурко «Скэт-импровизация» является единственным в России ресурсом, посвященным импровизации в эстрадном вокале.

ДеятельноСовершенствование элемент мастерства товаров при розничной использовании также вокальных торговых приемов и сопровождаются техник экономическая позволяет развивающейся вокалисту деятельности становиться мероприятий профессиональнее, этапом убедительнее, установление интереснее в воздействие своем конечном «родном» являясь жанре, а связанные также широкого дает целом возможность связаны чувствовать торговых себя экономическая уверенно и товаров комфортно в отличительным любом информационное другом увязать жанре спроса современной музыки.

Один из самых энергозатратных и востребованных у вокалистов режим звучания – «бэлтинг» (англ. *belt out* – «горланить»). Термин «бэлтинг» (или «бэлт») служит для обозначения громкого, энергичного, «крикливого» вокала. Он создается на основе грудного регистра и требует высокого давления воздуха на подскладочное пространство гортани.

Противоположным «бэлтингу» режимом звучания является головной звук/голос (англ. *head voice*). Конечно же он создается преимущественно на отрезке головного регистра, лишь точно им могут быть только задеты ноты смешанного регистра.

Режим звучания голоса, который называется «микст» (англ. *mixed/mixvoice* – «смешанный/смешанный голос»), предназначен для того, чтобы успешно решить эти задачи и обеспечить вокалисту плавные, связанные переходные ноты на этом участке диапазона.

Один из самых эффектных и нежных приемов – это «субтон», или «звук с воздухом», при пении «субтоном» большая часть воздушного столба воздуха остается малоозвученной, и в звучании голоса слышится шипение продуваемого воздуха.

«Гванг» используется как прием, когда вокалисту нужно добавить звонкости, металла, пронзительности в свое звучание, и здесь стоит отметить, что он подходит не всем, вокалисту и его педагогу необходимо оценивать аудиально, как звучит голос.

Динамические приемы, как «вibrато», «филировка», «бендинг», вносят в вокал не звуковые эффекты, а механические, т. е. они изменяют громкость, высоту, частоту звучания.

На сегодняшний день в современном вокале очень востребована и актуальна способность вокалиста импровизировать с основной мелодической линией, видоизменять ее, усложнять ритмически, дополнять мелизмами.

2.2 Из опыта работы в студии эстрадного вокала г. Пскова

Работа проходит в студии эстрадного вокала «ASTUDIO» в течении чуть более одного года. На данный момент студия арендует помещение, территориально находится в центре города Пскова в офисном здании. В ней участвует более 30 человек в возрасте от 4 до 50 лет, которые еще не владеют своим голосом на высоком уровне.

В начале прослушивания проходит знакомство ученика с педагогом. Во время знакомства педагог задает ученику несколько обязательных вопросов.

В основе базовых и современных методик обучению по формированию вокальных навыков два основополагающих принципа: индивидуальное разви-

тие ученика и развитие качества звучания его голоса как средства настройки и регуляции голосообразующего комплекса.

Занятие начинается с разогревания и настройки голосового аппарата обучающегося к работе; продолжаются в направлении развития вокальных навыков, достижения качественного и красивого звучания в произведениях.

На занятиях в студии эстрадного вокала «ASTUDIO» педагог с учениками используют различные техники и приемы.

1. Приемы звучания, типы звука – нейтральный звук, тванг, субтон, белтинг, народный звук, фальцет, микст, вокал край, спич, опера, кербинг, свисток.

2. Вокальные украшения: вибрато, йодль, подтяги, глосс, глоссандо, слайд, мелизматика, хмык.

3. Другие характерные приемы современного вокала: грязные ноты, *dirty tones*, акценты, *bounce*, речевая интонация, перетекание с одного звука на другой, разная позиция гортани, пропевание согласных.

Если ученикам нужна только база, чтобы симпатично петь для себя или в компании, будет достаточно из приемов – нейтральный звук, тванг и субтон. Прием, желательно, но не обязательно – вибрато.

Таким образом, вокальные приемы – важная часть музыкальной композиции, прекрасный инструмент для создания яркого, эмоционального исполнения. Эстрадный вокал наполнен вокальными приемами и техниками. Освоить вокальные техники, сделать свои выступления эффектными и запоминающимися под силу каждому.

Заключение

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. Рассмотрели использование технических средств в современном эстрадном вокале. Для этого мы выяснили происхождение техник, разобрались в каких стилях они применяются, и как они исполняются.

Все современные приемы ведут свои истоки из рабочих, бытовых, массовых песен, академической музыки. 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.

В работе представлен анализ основных вокальных приемов и техник современного вокала – «Бэлтинг», «Тванг», «Гроул», «Фрай», «Край», «Соб», «Микст», «Субтон и др., их применение в студии эстрадного вокала.

Проанализировав и исследовав методические источники о различных видах вокальных приемах, важно понимать, что все они требуют специального подхода и детального изучения. Использование в исполнении различных вокальных приемов придает произведению разнообразность, привносит новые краски, обогащает 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.

Для понимания техники исполнения различных приемов, вокалисту важно углубиться в физиологию голосового аппарата, понять, как организовать и скоординировать вокальный 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 связи с недостатком информации о современных вокальных приемах и путаницей понятий возможно получить недостоверную информацию из неподтвержденных интернет-источников. Важно тщательно подбирать информацию.

В основе базовых и современных методик формирования вокальных навыков лежат два основополагающих принципа, которые применяются в студии эстрадного вокала «ASTUDIO»: индивидуальное развитие ученика и развитие качества звучания его голоса как средства настройки и регуляции голособразующего комплекса.

В работе студии эстрадного вокала «ASTUDIO» используются и применяются приемы – нейтральный звук, тванг, субтон, белтинг и фальцет. Из приемов – вибрато, йодль и основы мелизматике.

Таким образом, в студии эстрадного вокала осуществляется комплексное обучение, направленное на раскрытие голосовых возможностей исполнителя в условиях современного музыкального искусства эстрады.