

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

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ПЕНИЯ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 551 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
факультета искусств Педагогического института

ЯХОНТОВОЙ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

И.Н. Сергиенко

Зав. кафедрой
доцент, кандидат пед. наук

И.А. Королева

Саратов, 2024

Введение

Актуальность исследования. В последние годы среди вокалистов и педагогов пения возрастает интерес к эстрадно-джазовому исполнительству: проводятся конкурсы юных музыкантов; в концертный репертуар включаются джазовые стандарты, а многие способные певцы, тяготеющие к импровизации, вводят в свои композиции скэт. В настоящее время эстрадно-джазовое направление является не только частью всеобщей музыкальной культуры, но и фундаментом современного популярного музыкального искусства, что ясно прослеживается в художественно-эстетических потребностях нынешней молодежи.

В связи с повышением популярности представленного стиля пения увеличивается потребность в подготовке педагогических кадров в данном направлении. Улучшение процесса подготовки педагога по вокалу в высших музыкально-педагогических учебных заведениях в связи с изменением художественно-эстетических ценностей всегда было и остается актуальным. Повышение мастерства педагога представляется одним из факторов его профессионального роста, показателем пытливости ума и желания не останавливаться на достигнутом, раскрывать для себя все новые горизонты педагогических познаний и умений и тем самым непрерывно продвигать вперед процесс обучения и подготовки будущих преподавателей музыки.

Кардинальные изменения в жизни общества и образовательной системе привели к тому, что узконаправленная подготовка преподавателя музыки уходит в прошлое, уступая место ориентации на более массовый круг ценностей нынешнего общества. Не располагая достаточными знаниями из области современных музыкальных жанров, не учитывая интересы и склонности молодежи, преподаватель музыки на данный момент уже не может полноценно работать с обучающимися и тем самым оказывать влияние на формирование их эстетических вкусов, на продвижение всеобщей культуры учеников. Как следствие – у обучающихся уменьшается интерес к учебным занятиям музыкой, переменяется их отношение к учителю,

опускается самостоятельная активность, все чаще они попадают под влияние музыкальных «подделок» сомнительной ценности. Во избежание этого преподаватель должен быть хорошо знаком с лучшими стандартами современной музыки и владеть методиками обучения им.

На данный момент, очевидно, что без учета интересов и увлечений молодежи, без специальных познаний преподавателя музыки в области современных музыкальных стилей, всевозможных жанровых направлений и своеобразных специфик звукообразования, учитель работать не может. В современном мире перед учителем стоит огромная задача формирования музыкально-культурных ценностей обучающихся на основе их личных интересов. Поэтому сегодня преподаватель должен не только знать и разбираться в эстрадном жанре, но и уметь грамотно и профессионально исполнять репертуар песен этого направления. Нельзя проводить подобную работу поверхностно, учитывая большую информированность молодежи; процессом формирования навыков эстрадно-джазового пения должны заниматься профессионалы-музыканты.

В последние годы эта профессиональная «ниша» начинает постепенно заполняться квалифицированными педагогами с узкой специализацией эстрадно-джазового вокала, однако в целом по стране наблюдается огромная нехватка педагогов-вокалистов, которые могли бы успешно сформировать вокальные навыки у певцов-любителей. Представляется актуальным рассмотрение состояния и развития современного эстрадного искусства, анализ основных методов и особенностей работы с начинающими вокалистами.

Все вышесказанное и обусловило выбор темы выпускной квалификационной работы – «Формирование навыков эстрадно-джазового пения».

Цель исследования: рассмотреть теорию и практику формирования навыков эстрадно-джазового пения у вокалистов-любителей.

Задачи исследования:

- 1) охарактеризовать особенности эстрадно-джазового пения;
- 2) рассмотреть современные техники эстрадно-джазового пения;
- 3) изучить специфику обучения вокалистов-любителей навыкам эстрадно-джазового пения;
- 4) проанализировать разработку урока на тему: «Пение в речевой позиции по системе Сета Риггса».

Методы исследования: анализ теоретической, психолого-педагогической, методической литературы по избранной теме; анализ, сравнение, обобщение, формирование выводов; педагогическое наблюдение.

Методологической базой исследования стали работы таких авторов по рассматриваемой нами проблеме, как: Бельская Е.В., Григорьев В.Д., Дмитриев, Л.Б., Лукьянович О.В., Майковская Л.С., Риггс, С. и др.

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

База исследования: частная музыкальная школа для взрослых и детей «Saint-p music».

1 Теоретические основы формирования навыков эстрадно-джазового пения

1.1 Особенности эстрадно-джазового пения

Слово «вокал» происходит от итальянского «vose» — голос. Вокал — это искусство пения, которое включает в себя вокальную технику, позволяющую управлять голосом.

Эстрадное пение возникло с появлением городской культуры, главное отличие эстрадного искусства — это простота формы и содержания. Эстрада отличается огромным жанровым и национальным разнообразием, быстро меняющейся «модой» на интонации, формы, содержание.

Специфика джазового вокала исходит из его связи с блюзом. Одной из главных целей педагога является постановка голосового аппарата, работа с учащимися над формированием художественно-эстетической культуры пения.

Эстрадный вокал находится между народным и академическим вокалом и представляет собой смесь техник академического и народного пения, а также джазовых приемов.

Формирование голоса эстрадно-джазового певца начинается с постановки голоса в речевой позиции, которая универсальна и подходит для разных видов вокала. В настоящее время практически все вокалисты используют разговорную манеру пения.

Современная эстрадно-джазовая музыка заставляет многих вокалистов подражать своим идолам и негативно сказывается на голосе. Преподаватель эстрадного вокала должен помочь ученикам выработать вокальные и речевые навыки, сформировать голос для профессиональной работы, тренировать его с помощью технических приемов.

Первый шаг в обучении вокалу — это осмысление и координация всех процессов. Голосовой аппарат состоит из дыхательной, гортанной и артикуляционной систем, которые взаимодействуют для образования звука.

Опора на образность помогает и при обучении эстрадных певцов техническим приемам эстрадного и джазового пения. Вокально-технические экзерсисы вводят обучающихся в сферу эстрадно-джазового исполнительства и способствуют выработке широкого запаса выразительно-технических средств.

1.2 Современные техники эстрадно-джазового пения

Саунд – это персональное звучание музыканта, певца или ансамбля. В джазе средства выразительности: метроритм, мелодика, гармония, манера звукоизвлечения, фразировка, артикуляция – специфичны. Если партитуру для сеймового биг-бэнда предложить музыкантам, не владеющим свингом и приемами джазовой артикуляции, получится лишь стилизация.

В джазовом пении используются: шаутинг – «крикливое» пение, глиссандо – плавный переход нот, дёрти-тоны – «пестрая» окраска звуков, бендинг – подтяжка к ноте, скэт – пение на слоги, с помощью которого можно создать единую музыкальную линию с инструментом.

Эстрадный вокал – это синтез разных вокальных техник, поиск оригинальной манеры исполнения, простота формы музыкального произведения, обращение к широкой аудитории. В эстрадном вокале вибрация голоса ощущается в грудной клетке и носоглотке исполнителя, мышцы лишь подталкивают воздух. Эстрадный вокал подразумевает разный репертуар: джазовое исполнение, современную интерпретацию народных композиций, произведения рок-исполнителей и шансонье, авторские песни.

Основные приемы и техники эстрадного вокала:

Субтон. Имитационное пение, которое подразумевает контроль потока воздуха и его расхода. Используется для создания особого эффекта. Примеры: Анжелика Варум, Sade.

Фальцет. Высокий диапазон звучания голоса. Может использоваться для акцента на кульминации композиции. Используется для придания композиции особой энергетики. Примеры: Джастин Тимберлейк, Том Йорк.

Штробас. Самый низкий диапазон звучания голоса. Голос исполнителя звучит как треск. Используется в нескольких направлениях, в том числе в экстремальном вокале. Примеры: Энрике Иглесиас.

Расщепление. Голосовые связки издают как чистый звук, так и шум. Используется в экстремальном и эстрадном вокале. Примеры: Александр Маршал, Джаред Лето.

Драйв. Еще одна вариация расщепления голоса. Стил драйва – гроулинг и скриминг. Примеры: Ольга Кормухина, Честер Беннингтон, EXO-K.

К драйву нужно подходить с осторожностью и под присмотром педагога, так как неправильная техника может повредить голосовые связки.

Обертон — это горловое пение, при котором задействованы голосовые связки и горло. Этот прием используют в народном пении на Дальнем Востоке, а также в фолк-роке.

Глиссандо — это скольжение голоса с одной ноты на другую. Этот прием характерен для джаза.

Тванг — звонкое и резкое звучание голоса, которое достигается поднятием гортани и языка, сжатием гортани и короткими выдохами.

Распевки — это упражнения для развития голоса, которые не сильно отличаются от оперных и классических. Они начинаются с дыхательной гимнастики и упражнений для органов полости рта.

Джазовый вокал сочетает в себе множество штрихов, техник, импровизации. Чтобы его освоить, нужно сначала научиться петь профессионально, а затем изучать приемы и техники джазового исполнения. Необходимо совершенствовать основные навыки эстрадно-джазового вокала, без которых будет сложно профессионально состояться.

2 Практика формирования навыков эстрадно-джазового пения у вокалистов-любителей

2.1 Специфика обучения вокалистов-любителей навыкам эстрадно-джазового пения

В процессе работы в студии эстрадно-джазового вокала можно использовать различные методики вокального обучения, но основная методика Сета Риггса — это пение в речевой позиции. Овладев ею, мы сможем петь удобным для нас голосом, который используем при разговоре.

В современном мире любая вокальная техника должна соответствовать современным стандартам производства. В противном случае она не котируется и не дает исполнителю возможности выбирать стиль и жанр производства.

Риггс подчеркивает, что дыхание должно быть комфортным, но управляемым процессом, а выдох — равномерным, однородным и комфортным.

Процесс постановки дыхания сопровождается процессом постановки пения в речевой позиции, когда ученик достигает свободы и расслабления всех внешних мышц.

Сет Риггс отмечает, что вокалисты часто используют лишние мускульные движения при пении, что приводит к зажатости звука. Связки

могут свободно взаимодействовать с потоком выдыхаемого воздуха только при свободной, расслабленной гортани.

Подобная позиция применяется в тихом, спокойном разговоре, при котором задействованы внутренние мышцы, а не внешние.

Сет Риггс описывает трудности и ошибки при пении, подчеркивая, что при пении не нужно стараться опустить гортань или создавать большой объем в горле для достижения более глубокого звука.

Сет Риггс акцентирует внимание на пении высоких нот, так как считает это основной проблемой большинства вокалистов. Он говорит о необходимости расширения собственного верхнего диапазона и подчеркивает, что с увеличением верхнего диапазона будет увеличиваться и нижний, так как ученик учится использовать только внутренние ресурсы гортани.

Переходные участки диапазона вызывают особое затруднение у многих певцов-любителей, так как они соединяют два участка и голос может зажиматься, менять свое качество и даже срываться.

В работе с певцами-любителями важно прорабатывать переходные ноты для расширения их вокальных ресурсов.

Голос искажается, а пение становится мучительным процессом, если внешние мышцы подключаются к процессу работы связок, пытаясь извлечь необходимую высоту, громкость и напряжение.

Основная мысль Сета Риггса заключается в том, что речевое пение является естественным приемом, при котором голос формируется внутренними, а не внешними мышцами. Голос должен быть сбалансирован по качеству, а устойчивая речевая позиция должна поддерживаться на всех нотах.

Сет Риггс сообщает, что формирование вокальных навыков – это координация работы внутригортанных мышц, которая достигается с помощью упражнений. Не стоит контролировать голос через дыхание, связки или резонанс. Все процессы звукоформирования будут происходить

автоматически. Громкость голоса не является первоочередной задачей. Первоначальной задачей является ликвидация активности внешних мышц при звукоизвлечении.

Упражнения и методики из других систем также можно использовать на уроках вокала. Уникальность методики Ирины Цукановой «Improvination» заключается в исполнении многожанровых произведений и использовании различных приемов для окраски голоса. Ее методика хороша тем, что акцентируется на русской фонетике.

Для снятия психологических зажимов можно применять советы из книги «Сольное пение: секреты вокального мастерства» Н.В. Гонтаренко. В ней описаны упражнения, направленные на развитие, освобождение и релаксацию мышц всего тела и на расслабление дыхания.

Для развития чувства ритма можно применять скэтовые упражнения Боба Столоффа. Они не только формируют чувство ритма, но и исследуют различные жанры и развивают умение импровизации.

2.2 Разработка урока на тему: «Пение в речевой позиции по системе Сета Риггса»

Примерный план урока сольного пения на тему «Пение в речевой позиции по системе Сета Риггса».

Тема урока: «Пение в речевой позиции по системе Сета Риггса».

Цель урока: познакомить ученика с понятием «Пение в речевой позиции» и особенностями обучения пению в эстрадной манере по методике Сета Риггса.

Задачи урока:

Образовательные: познакомить ученика с понятием «речевая позиция», с исполнительской культурой мировой эстрады, пополнить словарный запас музыкальными терминами.

Развивающие: развить навыки пения в речевой позиции посредством специальных упражнений по методике С. Риггса.

Воспитательные: воспитание интереса к музыке, сознательность подхода к обучению, повышение самооценки, стремление к самосовершенствованию и творческой самореализации.

Материалы и оборудование: ноутбук, микрофон, презентация с рассказом о Сете Ригтсе, картинки с изображением голосового аппарата.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Знакомство с биографией преподавателя Сета Риггса.
3. Знакомство с понятием «Пение в речевой позиции по методике Сета Риггса», ее плюсами и минусами.
4. Знакомство с некоторыми из 30 эффективных упражнений для развития этой техники.
5. Рефлексия.
6. Подведение итогов.

Упражнения для распевок по методике Сета Риггса.

Упражнение № 1. При пении звука «М» позволить своим губам вибрировать свободно и равномерно. Главное – расслабить губы и все остальные мышцы лица и горла.

Упражнение № 2. При пении звука «Н» не позволять ему звучать носом и не использовать грудной голос.

Упражнение № 3. При пении слога «Мам» следить, чтобы опустилась гортань и мягкое небо осталось расслабленным.

Упражнение № 4. При пении звука «Мам» следить за положением гортани, дышать естественно и держать звук.

Методика «пения в речевой позиции» Сета Риггса имеет последователей в современном мире, но используется лишь как элемент работы с учениками.

Заключение

Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы:

1. Эстрадный вокал – это смесь техник академического вокала, народного пения, а также ряда своеобразных приемов, большинство которых были сформированы в джазовом вокале. Джаз – это одна из многочисленных форм музыкального искусства. Он возник в конце XIX – начале XX века в США в результате соединения африканской и европейской культур, и в дальнейшем распространился по всему миру. Импровизация, система приемов исполнения ритмической фактуры – свинг, полиритмия (синкопированные ритмы) – отличительные черты этой музыки. Важнейшим средством джазовой выразительности служит джазовый вокал. Он обладает своими особенностями, которые прошли все этапы эволюции с общим развитием джазовой музыки. Вместе с развитием музыки эволюционировали и уроки джазового вокала, фундаментом которого стали многочисленные приемы, фразировка и подача. Джазовый вокал определяется такими индивидуальными качествами певца, как вокальный тембр, тональные качества, джазовая манера исполнения и, что очень важно, джазовая «атака» и фразировка. Специфика джазового вокала исходит из его связи с фольклором североамериканских афроамериканцев, и точнее, с блюзом. Поэтому в сравнении с традиционной европейской техникой вокала, в джазовом вокале расширяются выразительные средства, появляется использование глиссандо, вибрации, носовых гортанных звуков, фальцета, шепота или резкого форсирования нот и др.

2. Современный эстрадно-джазовый вокал включает в себя особые техники, манеру исполнения, джазовые «атаки», фразировки и средства выражения. Технические приемы применяются как по желанию композитора, так и по усмотрению исполнителя. Джазовый вокал – это система, которая требует сочетания штрихов, ритмики и импровизации. Из-за частой смены звукообразования, джазовый вокал очень сложен в исполнении. Поэтому, чтобы его освоить, в первую очередь необходимо научиться петь профессионально, а затем уже осваивать приемы и техники джазового исполнения. Нельзя не сказать о том, что не стоит торопиться осваивать все

техники сразу, исполнителю необходимо развивать основные навыки, без которых профессионально состояться в джазовом вокале будет достаточно сложно.

3. Рассмотрены наиболее популярные методики обучения вокалистов-любителей навыкам эстрадно-джазового пения, среди которых: методики С. Риггса, И. Цукановой, Б. Столоффа, Н.Б. Гонтаренко.

К специфике обучения вокалистов-любителей навыкам эстрадно-джазового пения относится следующее: 1) возможность выбора тех или иных методик вокального обучения; 2) необходимость в прорабатывании переходных нот, так как это дает вокалистам-любителям дополнительные вокальные ресурсы; 3) певец-любитель подключает к процессу пения внешние мышцы, работа которых категорически нежелательна при звукоизвлечении. Это приводит к возникновению различных вокальных проблем, так как при таком звукоизвлечении нарушается речевая позиция; 4) не нужно стремиться сразу развивать мощность и силу голоса, громкость голоса в работе с вокалистом-любителем отходит на второй план.

4. Методика Сета Риггса имеет последователей, используется в практике в современном мире, но только лишь, как один из элементов работы с учениками, так как только малая доля упражнений применима на уроках вокала. Эта методика может пригодиться при изучении песен соответствующего жанра и направления. Но иногда методика Сета Риггса может привести к перегрузке голоса, истощению связок, потере высоких нот и даже потере голоса. Из высказываний известных вокалистов и преподавателей можно сказать о том, что Сет Риггс строит свою методику на завуалированном втором методе классической школы – мягкой атаке, выдавая это за свой индивидуальный метод. Ведь итальянская вокальная школа берет свое начало от XVI века. Минус методики Сета Риггса состоит в том, что она построена как на правильных приемах и техниках, так и ошибочных.