Изучение и использование современных зарубежных методик в классе эстрадного вокала.

Музыкальное искусство эстрады занимает особое место в современной культуре. Эстрадная музыка сегодня – это не просто вид искусства, но и социокультурный феномен. Она привлекает почитателей своей экспрессивностью, непосредственной связью с движением и ритмом, красочностью сценического воплощения, достаточно простым и эмоциональным строем произведений.

Современная эстрадная вокальная музыка отличается не только гармоническим, мелодическим и ритмическим своеобразием, но и своими законами аранжировки. Поэтому требования к исполнителям эстрадного вокала, возрастают. Эстрадное вокальное искусство точно соответствует интересам современных детей и подростков. На занятиях в классах эстрадного вокала и эстрадного ансамбля дети учатся правильно петь,

красиво танцевать, свободно и раскрепощено чувствовать себя в любой обстановке, в том числе на сцене. Занятия эстрадным вокалом помогают ребенку сориентироваться в сложном мире, почувствовать себя в кругу друзей и единомышленников, развивают его коммуникативные способности, расширяют представления о мире и людях, облегчая процесс прохождения ребенком социальной адаптации, помогают ему в сложном и неоднозначном процессе самосознания. Такая форма изучения вокального мастерства 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 детей. Именно творческие способности стимулируют формирование особых качеств ума: наблюдательности, умению сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости – качеств, необходимых любому молодому человеку XXI века.

Педагогу эстрадного вокала в своей профессиональной деятельности необходимо постоянно осваивать разнообразные современные

вокальные методики и техники, тем самым расширяя возможности для своих подопечных. В этой работе поможет многообразие подходов для раскрытия индивидуальности.

В современных методиках по формированию вокальных навыков существуют два основополагающих принципа: индивидуальное развитие ученика и развитие качества звучания его голоса как средства настройки и регуляции голосообразующего комплекса. Педагогу нужно прививать любовь и интерес к своим занятиям, сделать их современными и привлекательными для учащихся, путем использования новых форм и образовательных технологий. Важно при этом, чтобы обучающийся сам имел представление о том, чего он хочет добиться; он должен понимать, как будет звучать музыкальное произведение с точки зрения чистоты интонации, атаки звука, характера, динамики, манеры подачи звука и т. д. В наше время, когда всегда под рукой и имеется источник знаний – интернет, очень важно - не потеряться среди этого моря информации, вокальных блогов и видео уроков. Поэтому дети на занятии знакомятся со многими практическими и теоретическими поисковыми возможностями интернета и других наглядных источников для формирования вокальных навыков и учатся анализировать найденную информацию на предмет достоверности.

Обучающиеся в классе эстрадного вокала дети и подростки достаточно медленно формируют и развивают вокальные навыки на специализированных уроках. Эта низкая скорость приводит к тому, что снижается и общая результативность образовательного процесса. Логично предположить, что для изменения сложившейся ситуации необходимо повышать уровень педагогической компетенции в отношении вокально-методических знаний, развивать в первую очередь технологический аспект осуществления профессиональной деятельности. Как известно, в переводе с древнегреческого понятие «метод» означает путь, избрание наиболее краткого пути для достижения успеха в эстрадном искусстве, для развития природных способностей и талантов воспитанников является залогом сохранения постоянного интереса, энтузиазма обучающихся. .

Эстрадный вокал, в нашей стране, обычно, по своему звучанию определяют как нечто среднее между  вокалом академическим и народным. Но не стоит забывать, что именно блюзовая  и джазовая музыка оказали колоссальное влияние на мировую музыкальную культуру. Неоднократно перерождаясь, они стал источником большого количества музыкальных стилей и направлений. И именно в процессе эволюции этих музыкальных жанров возникла эстрадная музыка и эстрадная манера исполнения как таковая .

В 30-х –40-х годах XX века, приспосабливаясь к условиям жизни в больших городах, именно блюзовые музыканты первыми стали применять оборудование для звукоусиления: микрофоны, звукосниматели для гитары и т.д. В 1939 году появилась электрогитара.  Новое звучание не могло не повлиять на музыку в целом и манеру пения, в частности, тогда же стали формироваться новые стили и направления. В свою очередь, появление новых технических средств дало очередной импульс для дальнейших метаморфоз и смешения стилей.

В конце 50-х годов рок-н-ролл, исполнявшийся в более агрессивной и жесткой манере, (например исполнение Литл Ричард) повлиял на рождение нового стиля музыки. С появлением культовой  группы «The Beatles», ознаменовавшей британское вторжение, рок-музыка окончательно утвердилась как стиль, завоевавший весь мир.

Музыка начала 60-х годов ХХ века развивалась в разных направлениях. С одной стороны это рок-н-ролл,  ставший более лиричным и сентиментальным, с другой – новый исполнительский стиль, присущий Сэму Куку и Рэю Чарльзу. Этот второй стиль отличался спонтанностью, непосредственностью, большой эмоциональностью и получил название «соул» (в переводе с англ. душа). Арета Франклин, Смоуки Робинсон, Дайана Росс, Стиви Уандер, Марвин Гей, Отис Реддинг были выдающимися представителями этого стиля.

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что блюз оказал доминирующее влияние на мировую музыкальную культуру и, в частности, в той или иной мере повлиял на процесс развития и становление большинства ранее не существовавших музыкальных стилей. Поэтому обучение эстрадной манере исполнения не может основываться только на академических и народных манерах исполнения. На мой взгляд, отрицать огромный пласт американской эстрадной музыки в корне не верно. Именно исполнения вокалистов этих стилей необходимо использовать при обучении эстрадному вокалу.

В настоящий момент используется множество пособий зарубежных авторов, данные разработки влияют на те или иные аспекты обучения эстрадному вокалу, расширяют возможности обучения вокалу в самых разнообразных стилях и направлениях.

Многие пособия являются многофункциональными, включают в себя не только обучение эстрадному вокалу, но и таким неотъемлемым компонентам, как актёрское мастерство, сценическое движение, подготовка вокалиста к выступлению, культура работы на сцене. Среди них работа Кристин Линклэйтер «Освобождение голоса». Упражнения в данной методике направлены на развитие и укрепление голоса, снятие напряжений у вокалистов. Главная задача данной методики состоит в усилении роли интеллекта в звукоизвлечении, основанном на прямом контакте с эмоциональными импульсами, не являющимися для этого препятствием. По мнению автора, звучание голоса является следствием физических и физиологических процессов, поэтому мышцы тела должны быть расслаблены, свободны от напряжения.

Также широкое распространение в обучении вокалу получила методика американского педагога эстрадного вокала Сэта Риггза «Техника Разговорного пения». Сэт Риггз – знаменитый действующий педагог США, начал свою певческую деятельность с классических образцов вокальной музыки И.С. Баха, Г.Ф. Генделя в Вашингтонском национальном соборе. Однако в дальнейшем он совершенствовался в таких областях исполнительского искусства, как актёрское мастерство, искусство танца, вокал, исполнительская практика. Сэт Риггз занимается с оперными певцами, артистами мюзик‐холлов, эстрадными исполнителями, также является членом Американской федерации артистов радио и телевидения, член гильдии киноактёров, Американской гильдии артистов эстрады, Ассоциации канадских радио артистов. Среди его выдаю-щихся учеников певцы, актёры: Рэй Чарльз, Майкл Джексон, Барбара Стрейзанд, Рики Мартин, Вупи Голдберг, Мадонна и многие другие.

Методику Сэта Риггза могут использовать в своей практике вокалисты, занимающиеся как академическим, так и эстрадным вокалом. Методика С. Риггза представляет собой комплекс вокальных упражнений, направленных на овладение своим голосом без каких‐либо зажимов и срывов в вокале. Основополагающей идеей данной методики является то, что «независимо от того как вы поёте – громко или тихо, высоко или низко, вы делаете это легко и комфортно, точно так же как это бывает при обычном разговоре. Методика основана на пении при котором ваша гортань остается в относительно стабильном речевом  положении. Если вы научитесь получать и поддерживать звук в такой удобной позе, вы будете петь с такой же легкостью, с какой обычно разговариваете. Некоторые упражнения этой методики напрямую направлены на преодоление ваших мускульных рефлексов, другие же наоборот созданы для того чтобы активизировать одни мышцы и парализовать действие других. Основное содержание последней методики раскрывается в нескольких монографиях автора,  наиболее известной среди которых является «Развитие голоса. Координация и тренинг» . Обе вышеназванные методики направлены, в первую очередь, на техническое развитие  голоса. При пении в речевой позиции ваш голос управляется автоматически. Диафрагма и другие мышцы дыхательной системы подают на голосовые связки необходимое для их нормальной работы количество воздуха».

Отличительная особенность данной методики в том, что ей могут заниматься исполнители, как с педагогом, так и самостоятельно. Материал строится от простых упражнений к более сложным. После прослушивания аудиодиска с примером исполнения упражнения на определённый вид исполнительской техники, следует рассказ и обсуждение того, как следует выполнять то или иное упражнение, затем учащемуся предлагается самостоятельно выполнить аналогичное упражнение

В системе EVT, созданной американским педагогом и исследователем Д. Эстил, преподавание основывается на изучении устройства голосового аппарата. Учащимся объясняется, как нужно изменить положение головы, мягкого неба, челюсти, языка, хрящей (щитовидного, перстневидного, черпаловидного и др.), чтобы получить определенный звук. Освоив данную систему, можно петь в любой вокальной стилистике от оперы до хард-рока. EVT делит голосовую систему на три компонента: сила (легкие), источник (гортань) и фильтр (голосовой тракт). Система EVT придает большое значение количественной оценке и локализации мышечных усилий, необходимых для различных типов голосообразования.

Система CVT, разработанная датским ученым К. Садолин, ведущим исследователем голоса, также универсальна и подходит для любых исполнительских стилей. CVT выделяет четыре основных вокальных режима: Neutral (нейтральный), Curbing (сдержанный), Overdrive (усиленный), Edge (предельный). Эти режимы могут быть получены с помощью таких изменений, как варьирование высоты гортани, положения мягкого нёба, открытия носового прохода, положения языка, ширины открытия рта и надгортанного пространства между перстневидным и черпаловидным хрящами. Данные примеры показывают, что обучение в универсальной манере является одной из ведущих тенденций западных вокальных школ.

Разработанный Шерил Портер тренинг включает более 300 вокальных упражнений, направленных на увеличение диапазона, развитие певческого дыхания, овладение всеми вокальными регистрами, выработку вокальной беглости и выносливости, исправление стандартных ошибок. Позитивный посыл, который заложен в этих занятиях, заставляет студентов по всему миру поверить в себя, в свой талант и возможности, найти свой истинный голос. Методика Шерил Портер соответствует высоким требованиям, предъявляемым к вокалисту, и изобилует нестандартными вокальными упражнениями, которые осложняются физическими нагрузками и движениями в такт музыки. Работая, таким образом, Шерил оттачивает у своих студентов сразу несколько навыков (певческое дыхание, чистоту интонации, умение петь в ритме) и одновременно задает позитивный эмоциональный фон, снимает мышечные зажимы. Примечательно, что данный способ тренировки поддерживают некоторые отечественные педагоги, которые считают, что танцевальные движения во время пения способствуют раскрепощению учеников, дают свободу голосу, помогают раскрыть творческий потенциал ученика, что, по мнению отечественного педагога Б.В. Асафьева, является важнейшей задачей педагога-музыканта . Педагог создала стройную систему занятий, состоящую из десяти разделов, каждый из которых посвящен определённому этапу формирования певческого мастерства. В разделах представлены подробные разъяснения и тренинг навыков, каждый открывается видеоуроком, где Шерил объясняет назначение и показывает технику исполнения упражнений, дополнительно мотивируя учащихся различными средствами, обращает внимание на распространенные ошибки. В разделы также входят дидактические материалы, ноты и аудиодорожки с аккомпанементом к упражнениям, доступные для скачивания и печати, а также письменные подсказки, ценные советы и домашние задания.

Заключение

На сегодняшний день одним из направлений работы в педагогике эстрадного вокала является выбор оптимальных методик обучения. Вследствие модернизации информационно‐методического обеспечения, образовательных систем и образовательных программ появляются многочисленные разработки, посвящённые обучению эстрадному вокалу.

На основе анализа наиболее известных зарубежных методик обучения эстрадному вокалу, можно констатировать, что каждая из методик ставит определённые задачи обучения, и влияет на развитие того или иного компонента мастерства эстрадного вокалиста, изучает анатомию и строение голосового аппарата, а также работу в разнообразным стилистическим и жанровым материалом, включать в программу по обучению эстрадному вокалу произведения лучших представителей зарубежной музыки, а также разнообразить палитру красок и стилей в отечественном вокальном искусстве. Отличительной чертой данных пособий является то, что многие разработки включают в себя не только обучение вокалу, но и актёрскому и эстрадному мастерству, а также то, что они направлены на разные возрастные категории вокалистов‐исполнителей. Эти особенности дают возможность создания комплексной авторской методики обучения , которая интегрирует различные компоненты мастерства эстрадного вокалиста в соответствии с его возрастными, индивидуальными физиологическими и психологическими особенностями, а также стилистическими приоритетами исполнительской деятельности.

Эффективное использование различных современных методов развития певческого мастерства способствуют индивидуальному развитию ребенка, развитию культурного потенциала детского коллектива и формирует конструктивную жизненную стратегию с ориентацией на успех.