

Педагогические науки

УДК 793.3

А.О. Вижунова

Вижунова Ангелина Олеговна, студентка 5 курса факультета телерадиовещания и театрального искусства Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: n.podporinova@mail.ru

Научный руководитель: **Подпорина Надежда Олеговна**, доцент кафедры эстрадно-джазового пения Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: n.podporinova@mail.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ НА ОСНОВЕ ВОКАЛЬНО-ДЖАЗОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Профессиональное эстрадно-джазовое пение – это результат длительной работы обучающегося и его преподавателя, основанный на целом комплексе методов, различных вокальных упражнений и произведений, направленных на выявление природных певческих данных, формирование правильной манеры пения и необходимого вокально-технического арсенала эстрадно-джазового исполнителя. Статья посвящена теоретическим основам, изучение которых сочетается с практическими принципами и методами подбора вокальных упражнений для овладения навыками профессионального эстрадно-джазового пения.

Ключевые слова: теория, метод, вокально-джазовые упражнения, практика, музыкально-исполнительские навыки.

A.O. Vizhunova

Angelina Olegovna Vizhunova: a 5th-year student at the faculty of Television and Radio Broadcasting and Theater Arts of the Krasnodar State Institute of Culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: n.podporinova@mail.ru

Scientific supervisor: **Podporinova Nadezhda Olegovna**, Associate Professor of the Department of Pop and Jazz Singing at the Krasnodar State Institute of Culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: n.podporinova@mail.ru

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF MUSICAL AND PERFORMING SKILLS BASED ON VOCAL AND JAZZ EXERCISES

Professional pop and jazz singing is the result of long-term work of the student and his teacher, based on a whole range of methods, various vocal exercises and works aimed at identifying natural singing data and forming the correct manner of singing and the necessary vocal and technical arsenal of a pop and jazz performer. The article is devoted to the theoretical foundations, the study of which is combined with practical principles and methods of selecting vocal exercises for mastering the skills of professional pop and jazz singing.

Key words: theory, method, vocal and jazz exercises, practice, musical and performing skills.

В эстрадно-джазовом вокале, как и в других видах пения, есть своя специфическая система, являющаяся непременным условием для исполнителей в данном направлении. На формирование стиля эстрадно-джазового пения оказали влияние вокальные школы разных эпох, певческие

традиции народов мира и отдельных ярчайших исполнителей, причем как вокалистов, так и инструменталистов.

Произведения эстрадно-джазового искусства объединяют в себе различные стили и направления, соединяют их в единое целое, тем самым создавая неповторимое звучание. Эстрадно-джазовая музыка может содержать в себе элементы не только эстрады и джаза, но и фолка, рока, классики и других музыкальных жанров и направлений.

Чтобы исполнять эстрадно-джазовые произведения на высоком профессиональном уровне, вокалист должен обладать определенными музыкально-исполнительскими и вокальными навыками.

В научной литературе музыкально-исполнительскими навыками именуется «система сознательно выработанных движений, которые частично автоматизируются, позволяя этим реализовать музыкальные знания и умения в целенаправленной музыкальной деятельности» [1].

В исполнительской вокальной деятельности музыкальные навыки в первую очередь отвечают за развитие технической вокальной подготовки учащегося. Иначе говоря, музыкально-исполнительские навыки певца можно именовать вокальными навыками.

Многократное повторение целенаправленного вокального действия закрепляется в мышечной памяти и становится частично автоматизированным. Частичная автоматизация вокальных навыков происходит путем множественного повторения определенных певческих действий. Благодаря работающей мышечной памяти вокалист во время исполнения произведения имеет возможность не думать о технических задачах в вокале, а перенести вектор своего внимания на более важные, художественно-смысловые моменты.

Не овладев вокальными навыками, певец не сможет достичь профессионального исполнительского мастерства, поэтому первостепенной задачей обучения вокалу является формирование правильных вокальных навыков, их совершенствование и доведение до автоматизма.

Можно выделить следующие общепринятые вокальные навыки:

1. Звукообразование – процесс образования певческого звука определенной высоты, силы и тембра. Это понятие неразрывно связано с дыхательным и певческим аппаратом, находящимися в тандеме и управляемыми центральной нервной системой. Включает в себя умение использовать разнообразную динамику (громкость звука) по всему звуковысотному диапазону, различные типы атаки звука (мягкую, твердую, придыхательную), способы артикуляции, различные вокальные техники и приемы.

2. Певческое дыхание – процесс, обеспечивающий звукообразование и звуковедение. Певческое дыхание включает в себя бесшумный, быстрый, глубокий вдох, его фиксацию и равномерный контролируемый выдох.

К органам дыхания относятся: легкие, бронхи, трахея. В процессе формирования певческого дыхания важную роль играет диафрагма – сухожилистая перегородка, расположенная горизонтально между грудной и брюшной полостью. Она относится к дыхательным мышцам и способствует выработке у поющего «опоры» звука, ровного выдоха, силы и яркости звучания без перенапряжения голосовых связок.

Выдох осуществляется за счет активности мышц брюшного пресса. Диафрагма и брюшной пресс – антагонисты. Также в процессе певческого дыхания задействуются межреберные мышцы. Равномерность выдыхания воздуха и создание его непрерывного потока во время пения обеспечивается за счет взаимодействия внутриглоточной кольцевой мускулатуры и дыхательных мышц. Основную роль в создании преграды на выдохе играет надгортанник. При правильном опертом звуковедении вход в гортань (СЧН) сужен, это помогает звуку стать более полетным и звонким.

Существует несколько типов дыхания:

Дыхание ключичное (верхнегрудное): при этом типе дыхания активно включены мышцы плечевого пояса, грудной клетки. В процессе вдоха

диафрагма поднимается, за ней поднимаются вверх грудь и плечи, а живот втягивается внутрь, этот тип дыхания можно назвать поверхностным, он не используется вокалистами, так как не создаёт необходимый воздушный столб и не обеспечивает опору вокальному звуку.

Дыхание нижнегрудное: это тип дыхания, при котором поднимаются и расширяются при вдохе нижние ребра, а остальная часть грудной клетки почти неподвижна, активно включается диафрагма и мышцы брюшной полости.

Нижнерёберное-диафрагматическое дыхание (костоабдоминальное, грудодиафрагматическое): при этом типе дыхания активно включается диафрагма, активируются мышцы грудной и брюшной полостей, а также мышцы нижнего отдела спины, благодаря полному наполнению легких воздухом нижнерёберное-диафрагматическое дыхание не вызывает перенапряжения мышц и считается самым лучшим типом певческого дыхания.

Брюшное дыхание (абдоминальное): при этом типе дыхания грудная клетка остается неподвижной, а живот выдвигается вперед, это осуществляется за счет двух антагонистических групп мышц брюшного пресса и диафрагмы.

Дикция и артикуляция. Дикция – средство донесения текстового содержания произведения, состоящая из работы артикуляционного аппарата. Одно из важнейших средств выразительности в раскрытии музыкального образа. Главное правило дикции – полное освобождение артикуляционного аппарата от напряжения.

Артикуляция – это членораздельное произнесения звуков (фонем), которое обеспечивает работа органов артикуляционного аппарата. В артикуляционный аппарат входит система органов, участвующих в образовании звуков речи: гортань, голосовые складки, губы, язык, верхняя и нижняя челюсти, зубы, твердое и мягкое небо, носоглотка и резонаторные полости.

Активную роль в звукообразовании и артикуляции выполняют голосовые складки, гортань, язык, губы, мягкое небо, небный язычок, верхняя и нижняя челюсти. Пассивную – зубы, твердое небо, носоглотка и резонаторные полости. Все вместе они образуют сложный и слаженный механизм, работа которого именуется артикуляцией.

Артикуляция бывает внешняя и внутренняя. Во внешней артикуляции принимают участие губы, кончик языка, нижняя челюсть, мышцы лица. Во внутренней – мышцы глотки, мягкое небо, корень языка, гортань.

Яркая артикуляция без зажимов в речевом аппарате помогает предотвратить чрезмерное напряжение мышц голосового аппарата.

Одним из фундаментальных правил эстрадного вокала является именно четкая дикция и артикуляция, ясное, фонетически-разборчивое донесение текста. От правильной работы органов внешней и внутренней артикуляции (отсутствие зажимов, дефектов) зависит не только ясность речи, но и свободная работа гортани.

Интонирование как важнейший слуховой навык включает развитую координацию слуха и голоса, точное воспроизведение звуков по высоте, слуховое дифференцирование качественных сторон певческого звучания и их эмоциональное выражение.

Навык выразительности – навык, благодаря которому исполнитель с помощью определенных вокальных приемов, штрихов и актерского мастерства может раскрыть и передать слушателю эмоционально-смысловой и воспитательно-поучительный замысел автора.

Навык выразительности включает в себя:

- использование различных вокальных приемов, техник и штрихов, которые помогают раскрыть разнообразные оттенки и краски голоса;
- активное использование мимики: различное выражение глаз, бровей, губ;
- использование разных динамических оттенков и способов фразировки;

– использование ускорения или замедления темпа, добавление пауз, цезур, фермат имеющих эмоционально-смысловое значение.

Навык пения *a caprella* (без сопровождения инструмента) является необходимым условием для развития внутреннего слуха. При пении без сопровождения воспроизведение мелодии происходит осознанно, по памяти, с включением внутреннего слуха, в этот момент ученик наиболее сосредоточен на чистоте интонирования и работе мышц голосового аппарата, обучающийся начинает лучше анализировать качество воспроизводимой мелодии без отвлекающих факторов.

Навык пения в ансамбле (многоголосное пение) подразумевает развитие ладового чувства, чистоты интонации, гармонического слуха, умения слушать и слышать себя в аккорде и одновременно других участников ансамбля.

Таким образом, необходимыми эстрадно-джазовыми вокальными навыками являются: певческое дыхание, звукообразование, дикция и артикуляция, точное интонирование, владение различными вокальными техниками и приемами, способность к вокально-джазовой импровизации.

Пение вокальных упражнений является неотъемлемой частью в процессе формирования вокальных навыков, ведь именно благодаря им у обучающегося начинает формироваться мышечная память в исполнении.

Создание совершенного вокального «музыкального инструмента» – это длительный и постепенный процесс, систематическая кропотливая работа, в процессе которой достигается скоординированность всех частей голосообразующего аппарата.

Вокальные упражнения – это многократно повторяемые специально организованные вокальные действия, направленные на изучение и приобретение определенного вокального навыка, приема или техники.

Одни и те же вокальные упражнения могут быть направлены на решение ряда вокальных задач одновременно, что позволяет говорить о наличии универсальных вокальных упражнений.

Каждому преподавателю необходимо знать методическую ценность того или иного вокального упражнения, для того чтобы суметь правильно подобрать упражнение для достижения определенной вокально-технической цели: расширения диапазона, развития вокально-джазовой импровизации, развития джазовой ритмики, обретения навыка определенной вокальной техники или приема, сглаживания регистров, улучшения интонации, обретения певческой опоры и многих других моментов.

Одно и то же упражнение может включать в себя работу над несколькими такими задачами.

Один из главных принципов подбора упражнений для обучающегося – это принцип постепенности. Упражнения необходимо подбирать от легких к более трудным.

Постепенность должна соблюдаться во всем:

- в динамике (от средней к крайней);
- в темпах (от медленного к быстрому);
- в диапазоне (расширять постепенно, начиная с примарной зоны ученика);
- в технике (от простой к сложной);
- от пения легким звуком – к динамически и темброво насыщенному.

Принципом подбора вокальных упражнений является:

1. Индивидуальный подход с учетом всех особенностей обучающегося: вокальных данных, возраста, технической и музыкальной подготовки, особенностей голосового аппарата.
2. Последовательность упражнений, от простого к более сложному.
3. Упражнение должно иметь определенную методическую цель.

Таким образом, правильно подобранные вокальные упражнения будут развивать голос обучающегося всесторонне, помогая освоить все вокально-технические навыки. Развитие вокальных навыков и умений у певца является одной из самых главных задач в вокальной педагогике. Вокальному педагогу следует проанализировать каждый конкретный случай и найти

индивидуальный подход к каждому обучающемуся для достижения наиболее эстетичного звучания голоса певца. Работа над эстрадно-джазовым вокалом требует от обучающегося постоянного внимания, заинтересованности в процессе обучения, упорства, настойчивости и регулярности занятий.

Список источников:

1. Аспекты вокального искусства: учебно-методическое пособие / М.И. Белоусенко; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2020. – 73 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615714>. (дата обращения 12.11.2024).

2. Брейнер, С.Р. Упражнения для вокалистов эстрадной специализации: ноты / С.Р. Брейнер. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2023. – 42 с.

3. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики / Л. Дмитриев. – Москва: Музыка, 2012. – 366 с.

4. Карягина, А.В. Современный вокал: методические рекомендации / А. Карягина. – Санкт-Петербург: Композитор-Санкт-Петербург, 2022. – 47 с.

5. Менабени, А.Г. Методика обучения сольному пению / А.Г. Менабени. – Москва: Просвещение, 1987. – 93 с.

5. Стулова, Г.П. Теория и методика обучения пению: монография / Г.П. Стулова. – 6-е, стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. – 196 с.