

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Вокальные приёмы эстрадного пения

Авторы-составители:
Ударцева Г.Н., Ударцев В.П.,
педагоги дополнительного образования

Алексин
2024

Данная методическая разработка предназначена для передачи профессионального опыта педагогам дополнительного образования в целях совершенствования методики преподавания и организации занятий по эстраднему вокалу. В соответствии с этой целевой установкой задачами методической разработки являются:

- Углубление методики обучения эстраднему вокалу;
- Обзор наиболее эффективных, вокальнотехнических приёмов постановки голоса с учётом специфики эстрадного пения;
- Совершенствование методики обучения технике вокального исполнения.

Методическая разработка написана к программе «Вокальная студия «Дар» творческого объединения детей и педагогов дополнительного образования, основными целями которой является развитие у детей творческих навыков, эмоциональной отзывчивости, а также развитие голосового аппарата, индивидуальных музыкальных способностей, музыкального мышления, формирование чёткой дикции.

Составители: Ударцев В.П., Ударцева Г.Н.
педагоги ДО МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин

Рассмотрено и рекомендовано
к применению в образовательном процессе
методическим советом МБУ ДО «ДДТ»
(Протокол № 4 от 19.11.2024 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Введение**
- 2. Вокальные приемы**
- 3. Приемы эстрадного пения**
- 4. Заключение**
- 5. Литература**

1. Введение

Слово вокал происходит от итальянского "воче" - голос. Но голос служит только инструментом, само же искусство обучения пению гораздо сложнее одного звуковедения. Оно рисует нам образы, отражает эмоциональные состояния. В пении участвует не только звук, но и осмысленное слово. Бытует мнение, что слова "вокальная техника", "вокальное мастерство", обучение пению применимы лишь к академическому, "оперному" вокалу, а все эстрадные исполнители - любители-самоучки. Однако, качественный эстрадный вокал сочетает в себе массу технических приемов. Часть их заимствована из академического арсенала: -«брюшное» или «низкое» дыхание Из народного вокала - близкое, чёткое формирование гласных звуков, ясная дикция. Иными словами, эстрадный вокал по своему звучанию находится между академическим (классическим) и народным. Обучение эстрадному вокалу отличается от обучения академическому вокалу и народному главным образом целями и задачами вокалиста. Академические и народные певцы работают в рамках канона, регламентированного звучания, для них отклоняться от нормы не принято. Задача эстрадного исполнителя - поиск своего собственного звука во время обучения вокалу, своей оригинальной, характерной, легко узнаваемой манеры пения и сценического образа. Обучение эстрадному вокалу, постановка голоса, в отличие от академического и народного, требует внятной дикции, поскольку слова являются одной из значимых составляющих хорошей песни.

2. Вокальные приёмы

При выполнении упражнений по академическому вокалу обычно используют следующие приемы:

а) Расщепление звука. Прием пения в процессе обучения вокалу, при котором к чистому звуку примешивается определенная доля другого звука, нередко представляющего из себя немusикальный звук, то есть шум.

б) Драйв. Один из важнейших в арсенале рок-вокалистов - прием расщепления "драйв" (его подвиды: гроулинг, рев, хриплый голос, дэт-вокал и т.д.). в) Growl (или же рык, рычание) г) Вибрато – заключается в колебании тона звука, вызываемом периодическим движением диафрагмы.

д) Обертоновое пение. Также известно как "горловое пение".

е) Глиссандо. Также известен как "слайд". Плавный переход с ноты на ноту.

ж) Фальцет. Пение "без опоры". Позволяет расширить диапазон в сторону высоких нот во время обучения вокалу.

з) Йодль. Также известен как "тирольское пение". Заключается в резком переходе с пения "на опоре" на фальцет.

и) Twang (звон)

Что же такое расщепление? Это прием пения, при котором к чистому звуку примешивается известная доля другого звука, нередко представляющего из себя немusикальный звук, то есть шум. Один дыхательный поток как бы расщепляется на два. К расщеплению можно отнести некоторые приемы народного пения (например, «горловое пение» народов Азии), а также широко известные субтон и драйв.

Прием расщепления "драйв" (его подвиды: гроулинг, рев, хриплый голос, дэт-вокал и т.д.) – возможно важнейший в арсенале рок-вокалиста. Еще каких-нибудь десять лет назад считалось, что после использования этого приема на уроках вокала «связки можно просто выплюнуть – они уже больше не понадобятся». Классические вокалисты считают его чуть ли не восьмым смертным грехом, а педагоги вокала старой школы уверены, что научить так петь нельзя – это или есть от природы или нет. С помощью специальных уроков вокала вы сможете быстро освоить данный прием и утереть нос многим своим коллегам-вокалистам. Помните, что при хорошем развитии вашего вокального аппарата и правильном исполнении упражнения на уроках вокала не должны вызывать никаких болезненных ощущений,

першения или усталости голоса. Нормальным является лишь легкое ощущение в области мягкого неба, ближе к носоглотке: как будто кошки драли. Но не в коем случае не в области голосовых складок (внизу, в глубине горла). Это неудобство проходит уже через два-три урока вокала, поскольку стенки носоглотки подстраиваются по данному звук и перестают перенапрягаться. При возникновении кашля или сильного першения урок вокала необходимо прекратить и вернуться к занятиям по вокалу на чистом звуке до достижения большей выносливости голосового аппарата. Правильно выполненный урок вокала оставляет приятное ощущение прочищенного горла. Голос начинает звучать лучше и верхние ноты пропеваются значительно легче. Кстати, поскольку прием в свое время возник самопроизвольно из знакомого всем фанатам вокала желания - спеть ноты выше собственных возможностей, он весьма полезен для облегчения пения крайнего верхнего участка диапазона, так как создает дополнительное давление от диафрагмы и поднимает мягкое небо. На уроках вокала можно использовать некоторые элементы приема "драйв": "фальцетный драйв" или "визговый фальцет" в композиции группы AC/DC • "Thunderstruck"; "субтоновый драйв" в первых фразах фрагмента композиции Alice Cooper • "Poison" и "грудной драйв" на припеве. Урок пения – Growl. один из самых эффектных приемов, очень любимых вокалистами. Он также пришел к нам из афроамериканской музыки госпела и блюза. Считается, что первым ввел его в официальное употребление Луи Армстронг, имитируя голосом звук своей трубы. Так что прием довольно старый, но свою популярность не утратил и в наши дни. Напротив, не успеет вокалист начать обучаться петь, как уже просит научить его «рычать», не отдавая себе отчет в том, что прием довольно сложный, а главное, что делая его не правильно, можно просто повредить свои голосовые связки. У некоторых он выходит достаточно легко, особенно у тех, кто в детстве играл в ролевые игры, изображая чудовище, Бармадея, злого директора школы или разозленного родителя. Что-то хорошо освоенное в детстве, как правило, остается с нами навсегда и продолжает получаться без каких бы то ни было усилий, как езда на велосипеде: сел и поехал, не задумываясь, как надо держать равновесие и крутить педали. Кто же не практиковал в детстве данный «страшный голос» может научиться growl под руководством грамотного вокального педагога.. **Обертонное пение.** Также известно как "горловое пение". Использование расщепления для исполнения обертонов к основному тону позволяет выпевать двузвучия. Характерно для дальневосточной музыки (Тибет, Тува, Монголия и др.).

Вибрато. Один из основных приемов академической школы. Прекрасным украшением длинной ноты, в т.ч. окончания фразы, является вибрато. Некоторым голосам от природы свойственно равномерное красивое вибрато, но чаще всего, при наличии всех остальных критериев профессионального звука на уроке вокала, вибрато отсутствует либо звучит неровно или слишком мелко. В последнем случае вибрато является горловым и представляет собой не подкрепленные диафрагмой движения кадыка, что затрудняет звукоизвлечение. Для выработки красивого вибрато я предлагаю основную нагрузку перенести на диафрагму. Она будет выполнять роль регулятора скорости и амплитуды. Поскольку вибрато представляет собой колебание характеристик звука вокруг основного тона, то и движения диафрагмы будут представлять последовательные чередования напряжений и расслаблений слегка меняющих высоту, громкость и тембр основного звука. В начале уроков вокала скорость чередований может быть незначительной, главное - добиться ровного техничного колебательного движения. Все показатели вибрато, в т.ч. скорость, вещи индивидуальные. Вокалист способен подобрать себе вибрато в соответствии со своей природой, вкусом и уровнем мастерства. Но у приема вибрато есть и еще одна функция. Это артикуляция мелких длительностей в вокальных украшениях - опеваниях, колоратурах и мелизмах. Приведя в колебательное движение диафрагму, начните пропевать мелодическую линию колоратуры. В результате вы получите четкую музыкальную артикуляцию, т.е. хорошо слышимые отдельные ноты, нанизанные как бисер на ниточку кантилены, а не слепленные в бесформенные комки обрывки. При этом движения гортани становятся заметными лишь при большом высотном разnose между верхним и нижним звуком пассажа. Нередко встречающиеся при этом колебания нижней челюсти, возможны, но не обязательны. Это лишь меняет тембр и окраску гласной за счет изменения формы ротоглоточного рупора.

Фактически, существует несколько типов вибрато. Мы займемся наиболее редко развитым от природы, но самым полезным - крупным диафрагменным вибрато. Механизм данного приема имеет много общего с уже освоенной нами техникой стаккато. Поэтому подготовительное упражнение также носит стаккатный характер - активный выдох перед началом и полная смена дыхания после каждой ноты (а не после каждых трех нот!). Представьте себе, что вы идете по лестнице и непрерывно играете баскетбольным мячом, ударяя три раза о каждую ступеньку (обратите внимание на работу верхнего пресса, напрягающегося отдельно на каждую ноту - это нам понадобится в дальнейшем). После того, как упражнение по вокалу освоено, можно переходить к чередованию легатных и стаккатных

фраз. Перед легатной фразой сделайте активный вдох и, не меняя дыхания, пойте упражнение, продолжая акцентировать движениями верхнего пресса каждую ноту, раскачивая ее. Получающийся звук можно сравнить с сиреной на милицейской машине. Можно кулаком или с помощью нашей старой доброй вокальной палочки ритмично надавливать на верхний пресс. Главное - добиться относительного покоя гортани при активной работе диафрагмы. Верхний пресс сам по себе особой роли не играет - его движения могут стать незаметными по мере расходования воздуха. Но он как-бы заводит диафрагму, как ручка стартера приводит в движение двигатель у старых машин. Теперь потренируйтесь отдельно в легатном пении. Полезно также раскачивать ноты из середины диапазона при занятиях вокалом, постепенно увеличивая скорость вибрато. Если упражнение выполняется правильно, то скорость должна увеличиваться постепенно, без резких скачков. Ускоряя, останавливайтесь на удобной скорости (она может быть не очень большой). Главное, чтобы вибрато не пропадало к концу ноты. Это часто происходит, когда вы пытаетесь перейти на быстрое вибрато слишком резко. Очень мелкое и частое вибрато (чаще, чем 6-7 раз в секунду) воспринимается на слух как барашек в голосе, а также может привести к раскачке (тремоляции) гортани. Глиссандо, также известен как "слайд". Плавный переход с ноты на ноту.

Фальцет - пение "без опоры" позволяет расширить диапазон в сторону высоких нот. Нередко встречается в джазе и поп-музыке.

Йодль. Также известен как "тирольское пение". Заключается в резком переходе с пения "на опоре" на фальцет. В современной музыке широко используется такими исполнителями, как Dolores O'Riordan (Cranberries), Alanis Morissette, Billie Myers и многими другими. С некоторых пор получил распространение т.н. "обратный йодль", заключающийся, как нетрудно догадаться, в резком переходе с фальцета на "опору". Примеры исполнения этого приема можно найти в песнях Linda Perry (Non Blondes).

Twang (звон). Данным приемом современная музыка обязана стилю кантри, а также афроамериканскому пению soul и R&B. Такая характеристика голоса очень свойственна американской речи, в которой ясно прослушивается этакий носо-ротовой призыв, резкий, с металлическим звоном. Данное совсем не означает говорить или петь в нос, так как, к слову, в том же французском языке, где принято говорить именно в нос, тванг не наблюдается. Этот приём очень любим, как поп, так и рок музыкантами, так как благодаря своим характеристикам: пронзительности и резкости звучания,

хорошо пробивается через музыкальные инструменты. Причем данный прием бывает с большей или меньшей назальностью. В ковбойской музыке кантри можно услышать сильный носовой призыв, в рок и поп музыке обычно достигают такого баланса, что назальность практически исчезает, зато остаётся металлический блеск и пронзительность.

3. Приемы эстрадного пения

Самый простой прием в эстрадном пении (как и в академическом пении) и самый сложный одновременно – это кантилена (итал. cantilena, от лат. cantilena — пение), что значит максимально певучее звучание, плавный ровный переход одного звука в другой. Это базовый прием, то, что вы начинаете отрабатывать уже на первых уроках эстрадного вокала. Только после того, как вы освоите этот прием пения, можно переходить к разучиванию других приемов пения. Кантилена переводится как пение. Пение это как раз и есть владение плавным и певучим звучанием голоса. В современной эстрадной музыке есть много направлений, которые предполагают владение другими различными приемами пения:

Рэп – это ритмичный речитатив на фоне инструментального сопровождения. Партия солиста – рэпера предполагает виртуозное владение голосом в пределах разговорного диапазона. Часто непрофессиональный подход исполнителя к речитации приводит к тому, что голос садится и начинает болеть горло. Призываем вас отнестись к этому серьезно и освоить другую манеру речитации, с помощью которой полностью снимается нагрузка с горла. На уроке эстрадного вокала педагог поможет освоить приемы чтения рэпа.

Штробас – это очень низкие ноты, которые невозможно спеть нормальным голосом. Звук очень специфический, поэтому в музыке используется очень редко (Бритни Спирс-Oops, I did it again).

Штробас используют в начале середине или в конце фраз для того, чтобы добавить эмоциональной фактуры. Чтобы свободно использовать штробас нужно его отработать.

Пример упражнения: переход на гласные буквы

Штр-----О, штр-----э, штр-----и, штр-----у, штр-----а.

Штр---это, штр-----имя, штр----он.

Соул – одно из направлений джазовой музыки. В современной эстрадной музыке спокойного, размеренного характера часто можно услышать влияние этого джазового стиля. Соул опирается на блюзовую

гамму и блюзовые гармонии, отсюда вокальные приемы исполнения – соскальзывающие интонации, заниженные ступени звукоряда, глиссандо и т.д.

Ритм-н-блюз (R&B) музыка использует мягкий мелодичный вокал, идущий от манеры пения афроамериканцев. В сравнении с обычной поп-музыкой требует более виртуозного владения голосом, большой подвижности голоса. Ритм-н-блюз был очень популярен в молодёжной среде, и, вместе с кантри, способствовал появлению рок-н-ролла. Ритм-н-блюз является преемником стиля джамп-блюз, сформировавшегося в начале 40-х годов с помощью негритянских ВИА. Музыкальный исследователь Роберт Палмер определяет ритм-н-блюз как синоним джамп-блюза, а ритм-н-блюз, в свою очередь, как термин, относящийся к любой музыке исполняемой афроамериканцами и для афроамериканцев. Современный ритм-энд-блюз имеет гладкий, электронный стиль звучания с ритмами драм-машины и «сочный», но мягкий вокал. Также, используются ритмы хип-хопа, однако резкость и твёрдость, присущая ему, также сглаживается.

4. Заключение

Конечно, диапазон вокальных приемов велик. Мы рассмотрели с вами наиболее известные. Хочется подчеркнуть, что с точки зрения развития и реализации природных голосовых данных человека, оптимальным порядком является сначала постановка голоса, затем освоение подходящих для вас приемов эстрадного вокала, и самое важное формирование вашего уникального, узнаваемого голоса, характерной манеры пения и сценического образа. Рождение красивого певческого голоса для одних – счастливая неожиданность, а для других – долгий кропотливый труд, но и те и другие должны владеть вокальной техникой, т. е. свободно управлять своим голосом.

5. Литература

1. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей. – М.: АСТ Астрель, 2006. 8.
2. Л.Макуорт «Самоучитель по пению», М.,2009 9. М. Погорелова «Программа «Эстрадный вокал», 2004
3. М. Бахуташвили «Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса». "Музыка", Ленинградское отделение, 1978.
4. В.В.Емельянов «Развитие голоса. Координация и тренаж», Санкт-Петербург, 1997.