

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЭСТРАДНОМУ ВОКАЛУ

Ван Годун, магистрант

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
(Россия, г. Санкт-Петербург)

DOI:10.24412/2500-1000-2023-7-1-88-91

Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современная музыка, включая вокальную практику, представляет широкий спектр стилистических и жанровых вариаций в условиях профессионального сообществ, которое постоянно развивается и реагирует на постоянно меняющиеся предпочтения аудитории. Суть исследования состоит в обосновании особенностей обучения эстраднему вокалу, конкретным техникам и выбора репертуара для будущих певцов, которые требуют гибкого и адаптивного подхода, сочетающего традиционные и современные методы. Авторы приходят к выводу о том, что воспитание мотивационных и ценностных ориентаций молодых исполнителей имеет решающее значение для их успеха в динамичной и конкурентоспособной музыкальной индустрии. Решая эти задачи, музыкальные школы, колледжи, вузы, а также учреждения культуры и искусства могут сыграть значительную роль в формировании будущего поколения разносторонних и опытных вокалистов.

Ключевые слова: голос, вокал, эстрадный вокал, особенности, вариации, потребности аудитории, репертуар, техники обучения.

Проблематика изучения особенностей обучения эстраднему вокалу стоит остро в системе вокального образования, так как современная музыка, в том числе вокальная практика, характеризуется широким жанровым и стилистическим разнообразием, охватывающим множество явлений – от незатейливых популярных песен до сложных авангардных композиций, отличающихся содержанием, выразительными средствами и художественным уровнем, что затрудняет их оценку на основе общепринятых эстетических принципов. Более того, все эти непохожие явления быстро сменяют друг друга, следуя постоянно меняющимся желаниям и требованиям слушателей. Это усложняет выбор методов обучения вокалу, создание репертуара для будущих певцов, а также формирование мотивационных и ценностных ориентаций у подрастающего поколения исполнителей. Вот почему ряд исследователей (например, М.А. Смирнова) поднимает вопрос об общих и различных педагогических подходах к преподаванию классического и популярного вокала в учреждениях культуры и искусства [1, с. 104].

Современная музыкальная сцена претерпела значительные преобразования за последние годы под влиянием глобализации, технологических достижений и меняющихся вкусов и предпочтений аудитории. Это привело к появлению многочисленных поджанров и стилей фьюжн, сочетающих элементы различных музыкальных традиций и культур. В результате границы между различными жанрами становятся все более размытыми, и артистов поощряют экспериментировать и раздвигать границы музыкального самовыражения. В этом постоянно меняющемся ландшафте перед вокалистами стоит задача адаптироваться и развить универсальный набор навыков, который позволяет им ориентироваться в различных музыкальных стилях и техниках. Традиционное обучение вокалу, часто ассоциируемое с классической музыкой, делает акцент на правильном контроле дыхания, постановке тембра и расширении вокального диапазона. Тем не менее, современное вокальное образование признает важность использования различных современных техник для удовлетворения требований популярных музыкальных стилей.

Музыкальные школы, колледжи, вузы, а также учреждения культуры и искусств играют решающую роль в формировании будущего поколения вокалистов, предоставляя им всестороннее образование, охватывающее как классическую, так и популярную музыку. Предлагая разнообразную учебную программу, включая курсы по вокальной технике, теории музыки, исполнительским навыкам и составлению репертуара, эти учебные заведения предоставляют студентам необходимые инструменты для достижения успеха в индустрии. Преподавателям в этих учебных заведениях важно понимать индивидуальные потребности и устремления своих учеников и соответствующим образом адаптировать свои методы обучения. В то время как некоторые студенты могут стремиться стать певцами классической оперы и нуждаются в интенсивном обучении технике классического вокала, другие могут быть более склонны к современным поп- или джазовым жанрам, что требует иного подхода к обучению вокалу. Поэтому следует искать баланс между сохранением традиционных вокальных техник и адаптацией к требованиям современной музыки. Подбор репертуара для будущих вокалистов представляет собой серьезную задачу, с которой сталкиваются педагоги. В прошлом певцы часто ограничивались исполнением произведений признанных классических композиторов или популярных песен определенной эпохи. Однако современные условия предполагают, что певцы будут обладать разнообразным и разносторонним репертуаром, который демонстрирует их способность выступать в различных жанрах и стилях. Это требует от преподавателей знакомить своих учеников с широким спектром музыки, поощряя их исследовать различные жанры и открывать свой уникальный артистический голос.

В дополнение к техническим навыкам и формированию репертуара, в современной музыкальной индустрии важно развивать мотивационные и ценностные ориентации у молодых исполнителей. В условиях постоянного стремления добиться успеха и выделиться в конкурентной среде препода-

вателям важно прививать своим ученикам чувство страсти, целеустремленности и жизнестойкости. Пропаганда строгой трудовой этики, уверенности в себе и приверженности художественной целостности может помочь молодым исполнителям справиться с трудностями, с которыми они могут столкнуться на протяжении своей музыкальной карьеры.

В современном вокальном образовании обосновывается необходимость изучения передовых западных методик обучения вокалу и объясняются причины вакуума в вокальной педагогике в России. Например, в работах О.В. Юркиной представлена история вопроса в России, а также краткий обзор западных вокальных методик, включая обучение голосу и полную вокальную технику, рассматривается феномен выдающейся американской певицы и тренера по вокалу Шерил Портер, анализируется ее система преподавания вокала, выявляется ее уникальность и опора на традиции американских и итальянских педагогов-вокалистов [2, с. 178]. На основании анализа компонентов «вокального метода Шерил Портер» и обсуждения некоторых упражнений для развития различных вокальных навыков, представляется возможным говорить о том, что наиболее эффективный подход к обучению вокалу предполагает подход преподавателя к обучению вокалу, рассматриваются этапы овладения мастерством и освещаются некоторые популярные вокальные техники. Все это открывает горизонты для дальнейшего изучения западных вокальных методик с целью внедрения наиболее интересных элементов в практику.

В последние годы в области вокального образования в России наблюдается заметный пробел в изучении и внедрении передовых западных методов обучения вокалу. Этот пробел оставил преподавателей вокала и студентов без четкой дорожной карты для развития их вокальных навыков в полной мере. Причины этого вакуума можно проследить в различных факторах, включая ограниченное знакомство с западными методами преподавания вокала, отсутствие перевода и адаптации западных вокальных текстов и материалов, а также проблемы

интеграции западных методик в российскую образовательную систему.

Одной из выдающихся западных вокальных методик, получившей признание во всем мире, является тренировка голоса Estill. Разработанный американским специалистом по вокалу Джо Эстилом, этот метод фокусируется на понимании анатомии и физиологии голосового аппарата и использовании этих знаний для достижения различных вокальных эффектов. Estill Voice Training обеспечивает систематический и аналитический подход к вокальной технике, предлагая инструменты и упражнения для развития специфических вокальных навыков, таких как контроль голосовых регистров, резонанса и артикуляции.

Другой популярной западной вокальной методикой является Complete Vocal Technique, разработанная датской певицей и тренером по вокалу Кэтрин Садолин. Этот метод подходит к вокальной технике с более современной точки зрения, стремясь предоставить певцам свободу исследовать и экспериментировать с широким спектром вокальных звуков и стилей. Комплексная вокальная техника подчер-

кивает принципы здорового озвучивания, одновременно поощряя певцов расширять границы своих вокальных возможностей.

Вокальный метод Шерил Портер состоит из нескольких компонентов, включая управление дыханием, регистрацию голоса, резонанс, артикуляцию и экспрессию. Каждый компонент тщательно проработан с помощью специальных упражнений, направленных на развитие соответствующих вокальных навыков. Например, упражнения, направленные на управление дыханием, направлены на улучшение поддержки дыхания, в то время как упражнения, направленные на резонанс, помогают певцам развить более полное и подвижное дыхание и повторный резонансный звук.

Таким образом, в дополнение к техническим аспектам обучения вокалу, подход педагога к системе вокального образования играют жизненно важную роль в развитии ученика. Способность преподавателя создавать благоприятную среду для обучения, обеспечивать конструктивную обратную связь и адаптировать обучение к индивидуальным потребностям и целям каждого учащегося – все это важнейшие факторы эффективного обучения вокалу.

Библиографический список

1. Смирнова М.А. Технология обучения академическому и эстраднему вокалу: общность и различия // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2018. – Т. 17. № 3 (148). – С. 103-111.
2. Юркина О.В. Западные методики обучения эстраднему вокалу: авторская методика Шерил Портер // Преподаватель XXI век. – 2022. – № 1-1. – С. 176-189.

FEATURES OF POP VOCAL TRAINING

Wang Guo Dong, *Graduate Student*
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University
(Russia, St. Petersburg)

Abstract. *The relevance of the chosen topic is due to the fact that modern music, including vocal practice, presents a wide range of stylistic and genre variations in a professional community that is constantly evolving and responding to the ever-changing preferences of the audience. The essence of the study is to substantiate the features of teaching pop vocals, specific techniques and the choice of repertoire for future singers, which require a flexible and adaptive approach combining traditional and modern methods. The authors conclude that the education of motivational and value orientations of young performers is crucial for their success in a dynamic and competitive music industry. By solving these tasks, music schools, colleges, universities, as well as cultural and art institutions can play a significant role in shaping the future generation of versatile and experienced vocalists.*

Keywords: *voice, vocals, pop vocals, features, variations, audience needs, repertoire, teaching techniques.*