Теоретико-методические подходы подготовки эстрадно-джазового вокалиста в системе дополнительного музыкального образования (из опыта работы в ЦТ «На Вадковском»)

Миляева Ксения

Викторовна,

педагог дополнительного образования

Объединение «Джазовая студия-Эстрадно-джазовое пение»

ЦТ «На Вадковском», Москва

Вокальное эстрадно-джазовое исполнительство представляет собой вид музыкальной деятельности, который является не только высоко профессиональным вокальным искусством, требующим от исполнителя разносторонних навыков владения голосом, но и формой стилистического осмысления и личностного эмоционально-чувственного выражения. Всё это требует знаний джазовой гармонии, истории стилей и их особенностей, а также развитого чувства ритма и соответствующих практических навыков.

Целью обучения эстрадно-джазовому пению в джазовой студии Центра творчества "На Вадковском" (г. Москва) является подготовка юных вокалистов-любителей, которые, во-первых, обладают навыками музыкального творчества, во-вторых, могут самостоятельно разобрать и выучить музыкальное произведение любого жанра эстрадно-джазового искусства, а, в-третьих, могут свободно владеть голосом, способны подобрать любую мелодию с помощью развитого музыкального слуха и знания элементарных основ гармонии.

Следует отметить, что основные теоретико-методические подходы к обучению вокальному искусству в полной мере могут быть использованы при подготовке не только классических исполнителей, но и джазовых певцов.

Безусловно, обучающиеся пению должны овладеть вокальной техникой, эстрадно-джазовыми приёмами, знать анатомию голосового аппарата, соблюдать голосовой режим, технику безопасности при пении в микрофон. Это необходимый базовый набор знаний, представляющий технический аспект обучения, само же искусство пения гораздо сложнее: оно отражает эмоциональные состояния, рисует образы, используя различные средства музыкального выражения и во многом больше имеет сходство с актерским или театральным искусством, чем сольное инструментальное творчество. Необходимо учитывать, что в пении участвует кроме самого звука, еще и осмысленное слово. То есть, вокал можно рассматривать как целостный технологический процесс художественного пения.

Наличиеанатомо-физиологических особенностей у обучающихся вокалу требует от педагога индивидуального подхода с использованием соответствующих музыкально-педагогических технологий и методов.

Под воздействием изменения гармонального фона детский голос постепенно меняется на юношеский и взрослый. У детей более маленькие голосовые складки, чем у взрослых и это позволяет привить основные вокальные навыки использования "головного регистра" в юном возрасте, зато многим сложно понять и овладеть навыками "грудного регистра" и приёмами, такими как "белтинг" (вокальный крик).

В переходном возрасте ввиду активного роста всего организма и самих голосовых складок следует внимательно и бережно развивать голос. Перенапряжение наступает раньше, чем у взрослых и вокальные нагрузки должны быть адекватны. Редко пение может быть запрещено вовсе, но и такие случаи встречаются. Сложные приёмы недоступны и вредны. А вот работа над певческой опорой, дыханием, его стабилизацией будут полезны. После того, как организм прошёл перестройку наступает самая важная временная фаза развития, укрепления и увеличения рабочего диапазона. Тембр голоса можно квалифицировать, как высокий или низкий, выбирать подходящий репертуар. Языковые особенности и речевые привычки также корректируются на уроках вокала с помощью упражнений на артикуляцию, дикцию.

Пение - процесс механико-мышечный, поэтому важно избавиться от мышечных зажимов, которые возможны в области челюсти, гортани, грудной клетки. Часто мышечные зажимы сопряжены с психологическими страхами. От неуверенности в себе ученик долго не может начать использовать свои вокальные ощущения осознанно. Здесь нужен тонко слышащий педагог, способный к эмпатии и одновременно структурному подходу.

Опытный педагог-вокалист отличит по совокупности характеристик здоровье и текущее состояние голосового аппарата обучающегося. В случае необходимости посоветует проконсультироваться у фониатра и только после заключения врача продолжит занятия.

Несмотря на то, что «вокальная педагогика и накопила огромный арсенал приемов, вывела определенные принципы рационального воздействия на голосовой аппарат, они еще во многом противоречивы и не всегда научно обоснованы» [2,4]. Хотя некоторые коммерчески успешные и набирающие популярность в России западные вокальные школы утверждают, что им удалось вывести единственно верные подходы к обучению на основе своих научных исследований. Таким примером являются тренинги 'EVT' (Estill Vocal Technique - техника вокала Джо Эстилл, американская певица и педагог). Алихандро Мартинез, официальный представитель данной школы, другие сертифицированные коучи и ученики демонстрируют широкие знания анатомии голосообразования, высокий уровень понимания и владения голосовым аппаратом. Метод действительно достаточно успешен и научен, но даже он не на все профессиональные вопросы в состоянии ответить научно в силу ограниченного развития технологий. Вторая по значимости вокальная школа заявляет о своём исчерпывающем методе в обучении пению в самом названии: CVT (Complete Vocal Technique - методика Кэтрин Садолин, американская певица, педагог). Положительные отзывы есть и о ней. Влияние этих школ сейчас заметно во всём мире. Раскрыть суть каждого из методов невозможно в рамках короткой статьи, а для научного труда необходимы соответствующие права, т.к. оба метода являются коммерческой тайной правообладателей.

"Речевой метод пения" Сета Ригса напротив, популярен и упражнения по его методике широко применяются открыто и повсеместно. Губные трели, мычания, арпеджио на гласные, на слоги "мам", "ней" и другие преследуют цель разогреть голосовой аппарат, сгладить регистры, научить сбалансировано управлять звуковедением в рабочем диапазоне, стремятся его расширить. Но по отношению к обучению пению данный подход комплексным назвать нельзя. Он хорош только в озвученных рамках и отвечает своим задачам.

Зарубежная практика преподавания необходима для изучения, поскольку эстрадно-джазовое пение ориентированно на знание иностранных языков. В частности, джазовое исполнительство невозможно без знаний английского. И здесь уже необходим не только квалифицированный педагог-вокалист, но и педагог-лингвист. Например, особенности произношения американского языка спровоцировали появление вокальных упражнений, подходящих носителям языка данной языковой группы и не всегда русскоговорящие педагоги способны правильно их применять. Необходимо адаптировать упражнения и изучать языки.

Если во время обучения обучающийся приобрел навыки только грамотного пения, освоил нотную запись, научился разбирать джазовые произведения, но во время вокального исполнения не испытывает особого чувства радостного волнения на сцене, то настоящего эстрадно-джазового исполнителя из такого обучающегося скорее всего не получится. Если музыка не стала основой развития духовного мира, не стала источником благородных устремлений в развитии личности, не сделала ее более чуткой, отзывчивой к людям, к их чувствам, то, к сожалению, обучающийся не получил и музыкально-эстетического воспитания. Насильно научить этому невозможно, как невозможно заставить любить музыку. Во время обучения обучающийся попадает в особую музыкальную обстановку, вдохновляется энтузиазмом педагога, слушает пение педагога, записи заслуженных метров джазового пения, повторяет, разучивает репертуар, выполняет домашние задания, по рекомендации педагога и по своей воли посещает концерты, подконтрольно и с помощью педагога придумывает свои варианты развития мелодии, репетирует под минус и с аккомпаниатором, с "живым" ансамблем или даже с биг бендом, приобретает новое общение с единомышленниками, что благотворно влияет на его развитие, кругозор и мотивацию.

Таким образом создание творческой, непринужденной обстановки во время занятия эстрадно-джазовым вокалом, развитие самостоятельности мышления обучащихся и творческой активности способствуют формированию навыков музыкального творчества.

Работа по обучению музыканта-вокалиста в эстрадно-джазовой студии ЦТ «На Вадковском» ведется одновременно по трем направлениям.

Во-первых, работа по развитию профессионального мастерства – это работа над совершенствованиеммузыкально-образной сферыконкретного обучающегося. Необходимо постоянно улучшать, «утончать» способность отображать мир музыкой, находить новые, более выразительные средства и краски с помощью: беседы с обучающимся, выявляя его личного мнения по заданной проблематике в конкретной песне; изучать и анализировать различные варианты исполнения одного и того же джазового стандарта, в том числе играть мелодию на фортепиано, придумывать вариации, разучивать, а затем и придумывать джазовые вокальные импровизации - «скет».

Во-вторых, работа над постановкой голоса. Каким бы тонким знатоком и ценителем музыки ни был человек, его музыкальное мироощущение никогда не дойдет до понимания слушателей, если он не владеет средствами музыкального выражения – в данном случаеголосовым аппаратом,способным искусно, ярко и убедительно передать музыкальные образы и ощущения. Например, обучающийся должен как минимум отличать понятие 'blue note', мелизматику, мелодические скачки, импровизацию и многие другие средства музыкального выражения от фальшивого неритмичного хаотичного неосмысленного и неконтролируемого пения. Совершенствование техники владения аппаратом (голосом) – вторая, важнейшая задача обучающегося.

Третье из основных направлений музыкантской работы – работа над стилем.Способ музыкального мышления обучающегося определяет его стилевую ориентацию, а стилевая ориентация, в свою очередь, определяет манеру пения, а, следовательно, и звукоизвлечения.

В начале обучения изучаются элементарные джазовые стандарты эры биг бендов или простейшие детские песни на русском языке, архаичные блюзы, буги-вуги, баллады, рок-н-ролы. Затем по мере развития голоса и взросления обучающихся добавляются к изучению стили госпел, соул, ритм и блюз, фанк, затем рок и различные их смеси. Песни из мюзиклов заслуживают отдельной темы, поскольку могут быть не только в разных стилях, что требует уверенного владения манерами пения и приёмами, но и включают актерскую работу над смыслом и содержанием роли (персонажа). Поэтому обучающиеся изучают не только нотный материал, особенности ритмической пульсации, мелодические и характерные гармонические ходы, но и изучают свойственную каждому стилю манеру пения, способы звукоизвлечения, приёмы.

В основу разработки индивидуальной методики преподавания вокального джазового искусства в ЦТ "На Вадковском" положены следующие принципы педагогического процесса:

1. Принцип единства художественного и технического развития пения. На практике, изучаемые упражнения для развития голоса обучающегося подобраны таким образом, чтобы быть технической основой изучаемой песни. Например, если в песне присутствуют скачки, мелизмы, сложные ритмические или мелодические конструкции, на упражнениях всё это отрабатывается.

2. Принцип гармонического воспитания личности. На занятии эстрадно-джазовым пением учитываются все совокупные способности обучающегося, выявляются пробелы в знаниях и навыках, решаются текущие вопросы. К примеру, если выясняется, что учащийся совсем не понимает гармонию, ритмику, имеет трудности с произношением иностранных слов или сталкивается с какими-то другими сложностями, приходится объяснять, изучать, дополнять, учить вместе с обучающимся новую для него информацию.

3. Принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения безусловно важен для достижения поставленной цели. На занятиях обучающимся двигается от простого к сложному песенному материалу и упражнениям.

4. Принцип успешности даёт обучающимся силы учиться усердно, мотивацию, веру в свои силы и в свой успех, это немаловажный психологический момент обучения. Такой настрой должен давать педагог своим примером, беседами и просто поддержкой.

5. Принцип индивидуального подхода на занятии - это создание комфортной рабочей психологической обстановки, выбор методики, комплекса упражнений, репертуара для конкретного обучающегося для достижения максимального понимания, усвоения материала.

6. Принцип практической направленности гласит, что лучшее усвоение материала происходит в реальных условиях применения навыков и умений. Поэтому обучающиеся участвуют в открытых уроках, концертах, конкурсах, поют и под минус, и в составе ансамблей.

Концептуальную основу методики составляет главное отличие джазового пения – многообразие индивидуальных исполнительских манер и жанровой многоплановости.

В качестве главных методов реализации индивидуальной методики являются: стилевой и системный подход, метод творчества, метод импровизации и сценического движения.

Стилевой подход нацелен на постепенное формирование у поющих осознанного стилевого восприятия вокального произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений (работа над репертуаром).

Системный подход позволяет координировать как соотношение сложносоставных и разнонаправленных частей внутри отдельно взятого занятия по эстрадно-джазовому пению (время тренировки, количество, качество, направленность вокальных упражнений, работу над репертуаром) так и регулировать пропорцию внедрённых в комплексную систему обучения джазового вокла элементов других самостоятельных дисциплин. Другими словами, системный подход предполагает поэтапное, систематизированное, безперерывное и безотрывное обучение пению от изучения сольфеджио, ритмической теории, основ джазовой гармонии, элементов актерского мастерства и сценического движения.

Творческий метод используется в данной методике как важнейший художественно-педагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель ее практического воплощения. Творчество уникально, присуще каждому и всегда ново. Это новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности вокалистов, в первую очередь, в сольном пении, ансамблевой импровизации. Обучающиеся подбирают мелодию, аккомпанимент на фортепиано на слух, сверяют с написанной автором, изменяют её вариациями, придумывают свои ритмические решения, меняют стиль песни, выражают свои эмоции, перерабатывая произведение под своё видение, сочиняю свои песни, поют в ансамблях, выступают на концертах, поют скет. В совместной творческой деятельности педагога и членов джазовой студии проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии.

Метод импровизации и сценического движения. Работа с микрофоном. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Всё это дает обучающимся умело вести себя на сцене, владеть приемами сценической импровизации, двигаться под музыку в ритме исполняемого репертуара. Использование данного метода поднимает исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом.

Таким образом, методы современной педагогики позволяют способствовать решению многообразных задач воспитания солиста в процессе обучения эстрадно-джазовому вокалу: стимулирования активного, заинтересованного отношения к музыке, желания импровизировать и творчески самовыражаться, развивать художественный вкус и эрудицию во всём разнообразии жанров музыки эстрадно-джазового направления.

Список литературы

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Планета музыки, 2019. – 352 с.

2. Дмитриев Л.Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: Диалоги о технике пения. — М., 2002. — 188 с.

3. Забирова Т. Эмпиризм современной вокальной педагогики №4, 2008г.

4. Как учат музыке за рубежом. Сост., авт. предисл. Д.Дж. Харгривз, А.К. Норт. – М.: Издательский дом «Классика –XXI», 2009. – 208 с.

5. Ярославцева Л.К. Опера. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. – «Издательский дом «Золотое Руно», 2004 г. – 200 с.

 6. Антонова Л. В. Методы обучения сольному пению студентов-музыкантов на основе педагогических традиций итальянской и русской вокальных школ /Л. В. Антонова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2012. - Том 14. - № 2.- с. 250 - 255.

7. Сет Ригсс Как стать звездой. Полный учебный курс (+аудио) – Сет Ригсс ISBN: 5-94012-013-Х, 2000 г. – 104 с.