

Уланова Ольга Александровна,
МБУ ДО «Кочевская ДШИ»
Пермский край, село Кочево
преподаватель

ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОКАЛЬНО- ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ

Введение

Формирование и развитие музыкальных способностей – тема значимая и актуальная. В процессе певческой деятельности успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей, обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума и “энергия мышления”.

Современной наукой доказано, что дети, занимающиеся певческой деятельностью, более отзывчивы, эмоциональны, восприимчивы и общительны. Именно в детском возрасте создаётся фундамент музыкальной культуры человека, как части его общей, духовной культуры в будущем. Владение голосом дает возможность сиюминутно выразить свои чувства в пении. И этот эмоциональный всплеск заряжает ребенка жизненной энергией.

1. Теоретические аспекты музыкальных способностей вокально- эстрадного пения

1.1. Сущность музыкальных способностей

В настоящее время в научной среде существует убеждение, что развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры необходимо прививать, начиная с первых дней пребывания ребёнка в школе. Дети, которые занимаются вокальной деятельностью – эмоциональные, живые, их глазки блестят ярче. Именно в детском возрасте создаётся фундамент

музыкальной культуры человека, как части его общей, духовной культуры в будущем.

Способности – это индивидуально-психологические особенности человека, обуславливающие быстроту и легкость овладения какой-либо деятельностью и достижение в ней наивысших результатов, по сравнению со средним уровнем. Музыкальные способности в подлинном смысле слова – это качества, данные для занятий музыкальной деятельностью, центром которых является способность человека эмоционально отзываться на музыку. К основным музыкальным способностям, необходимым для всех видов музыкальной деятельности можно отнести:

- 1) ладовое чувство — способность переживать отношение между звуками как выразительные и содержательные.
- 2) музыкально слуховое представление — способность прослушивать «в уме» раньше воспринятую музыку, которая составляет основу для музыкального воображения, формирование музыкального воображения и развитие музыкального мышления.
- 3) музыкально ритмичное чувство — способность воспринимать, переживать, точно воспроизводить и создавать новые ритмичные соединения.

1.2 Особенности вокально-эстрадного пения

Музыкальное искусство эстрады занимает особое место в современной культуре. Эстрадный вокал обычно по своему звучанию определяют как нечто среднее между академическим (или классическим) вокалом и народным вокалом. Главное отличие эстрадного вокала от академического и народного состоит в целях и задачах вокалиста. Дело в том, что академические и народные певцы всегда работают в рамках определенного канона или регламентированного звучания и для них отклоняться от нормы не принято. Задача эстрадного заключается в другом – в поиске своего оригинального звука, своей собственной характерной, легко узнаваемой манеры поведения, а также сценического образа. В эстрадном вокале, в отличие от народного и классического, имеет важное значение внятная дикция.

Разговорной манерой пения пользуются все. Народную манеру пения обычно называют «белым звуком», «открытым пением», в противовес округленному прикрытому звучанию голоса в академической манере. Прикрывание звука, которым человек обычно от природы не владеет, дает возможность певцу получить выровненный (по тембру и силе звучания) двухоктавный (и более) диапазон смешанного звучания с плавным переходом от грудной части диапазона к головной. Кто умеет прикрывать, тот сумеет и открыть. Но тот, кто поет только открытым звуком, никогда прикрыть не сможет.

На современной эстраде в основном поют певцы и певицы полуприкрытой манеры вокала. При полуприкрытом пении положение губ близко к разговорному, но с приподнятым мягким небом. При таком пении увеличивается объем ротоглоточной полости и достигается полтораоктавный диапазон голоса уже не в чистом грудном, а в смешанном звучании. При этом заметно увеличивается амплитуда вибрато голоса певца, голос перестает быть прямым; тембр становится «насыщеннее», красочнее и эмоциональнее. Но в верхнем регистре при насыщенном звучании появляется дребезжащий тембр, «барашек» — сигнал о напряженности голосовых связок. Прикрытие переходных звуков и головного регистра при академической постановке голоса приводит к созданию защитных механизмов голосового аппарата. Игнорирование закрытого звука лишает верхние ноты их красивой тембровой округленности, а также может привести к преждевременной порче голоса.

Сегодня на эстраде сосуществуют много различных музыкальных стилей и направлений: поп-музыка, рок-музыка, фолк-музыка, рэп, хип-хоп, Р'н'Б (R&B), классический джаз, соул и много-много их разновидностей и гибридов. Каждому стилю соответствует своя манера исполнения, свои вокальные приемы, однако, одинаковая для всех постановка дыхания и постановка голоса. При обучении эстрадно-вокальному пению необходима основательная работа. Сначала необходимо выучить мелодию и вокалировать её на любую удобную гласную. Нельзя сразу приклеивать мелодию к словам, поскольку можно не

достичь требуемого результата. Вместе с работой над интонацией необходимо разобраться с дыханием. Следует помнить, что дыхание нужно брать как можно чаще не забывая о фразировке на кантилене. Правило гласит – дыхание меняется на каждой паузе. В самом начале песни, а также после проигрыша нужно делать носом активный вдох. В оставшихся случаях необходим активный выдох со сменой дыхания.

В это же время можно начать работать и с текстом. Его нужно прочесть несколько раз и определить сложности в дикции. Эти отрывки нужно изолировать от всего текста и заучить как скороговорку. После выполнения технической работы можно заняться и творческой работой. Нужно прочесть весь текст как стихи. Они подскажут драматургию песни. Это позволит окрасить песню живыми эмоциями. После этого можно всё соединить воедино. Главное, чтобы в конечном итоге ни один компонент не пострадал. Этот этап обычно немного дольше всех предшествующих. Песню нужно записать на магнитофон и объективно оценить. Все должно происходить поэтапно. Такой подход обеспечивает качественный и скорейший результат.

2. Рекомендации по изучению музыкальных способностей детей младшего школьного возраста и развитие у них вокально – эстрадного пения

Детские голоса имеют три основных градации – высокие, средние и низкие. Чтобы стать певцом, необходимо установить характер своего голоса. Правильное определение природы голосовых данных служит залогом дальнейшего их развития. До недавнего времени считалось, что основным видом музыкального исполнительства в условиях общеобразовательной школы является хоровое музицирование. В настоящее время большей популярностью пользуется сольное и ансамблевое пение, причем эстрадное исполнение активно перекрывает интерес к академическому.

В начале обучения главная задача – научить ребенка правильно дышать. Полезно использовать дыхательные упражнения в качестве разогревающей гимнастики перед распеванием. Для начала следует проверить работу

дыхательных мышц. В технике эстрадного вокала важны следующие дыхательные упражнения:

Упр.1. Естественней всего функционирует наше дыхание во время смеха. Ощутим, как и где напрягаются мышцы брюшного пресса, нижней части спины /поясница/, живот подается вперед.

Упр.2. Теперь положим руку на живот для контроля дыхания и сделаем медленный вдох, считая про себя до четырех. Не задерживая дыхания, медленно выдохнем, снова считая до четырех. Почувствуем, как живот надувается при вдохе и сдувается при выдохе. Если движения живота плохо ощутимы, попробуем выполнить это упражнение, наклонив корпус вперед и положив руки на область поясницы. На вдохе должно ощущаться расширение этой области спины. При каждом последующем вдохе-выдохе увеличиваем счет на единицу (пять, шесть, семь и т.д.).

Упр.3. Активный выдох. Разогреем мышцы, чередуя быстрые вдохи-выдохи открытым ртом. Приглядитесь, как вздымаются бока у собаки, дыщащей высунув язык, и вы поймете, почему данное упражнение носит название «собачка». Это упражнение полезно выполнять у зеркала. Сядьте на стул, облокотитесь на его спинку и расслабьте плечи и шею. Выполняя упражнение, следите, чтобы плечи не поднимались.

Упр.4. Одним из существенных недостатков дыхания является неравномерность выдоха. Голос звучит толчками, дрожит и качается. Тренируя ровный выдох, мы закладываем основы ровного звучания голоса. Предварительно выдохнув, сделаем резкий вдох носом, послав воздух в область живота. Со звуком ТЦ-Ц-Ц... медленно выдыхаем воздух сквозь сомкнутые зубы. Чтобы воздушный столб был равномерным и не качался, необходимо после вдоха оставить мышцы живота /пресс/ напряженными, а сам живот круглым, как мячик. Старайтесь поддерживать напряжение, пока выйдет весь воздух. Постепенно необходимо продлевать выполнение этого упражнения от 20-30 секунд до одной минуты.

Во время пения используются специфические мышцы, не работающие в повседневной жизни. Поэтому качать пресс или прибегать к другого рода упражнениям для их тренировки не следует! Помогут занятия йогой, лечебная дыхательная гимнастика и плавание. Диафрагменное дыхание должно быть доведено до автоматизма: дышите «животом» в метро, на учебе и прогулке. Диафрагменный тип дыхания является максимально естественным и полезным для всего организма. Он является составной частью лечебной гимнастики, йоги, восточных единоборств. Не забывайте на первых порах во время пения постоянно класть руку на живот для контроля дыхания. В дальнейшем полезно использовать плотно облегающий широкий резиновый пояс. Он помогает контролировать дыхание и немного утяжеляет нагрузку на мышцы, выполняя функцию тренажера.

Кроме того, в вокальной практике, важное место занимает индивидуальность исполнителя. Для приведения голосового аппарата в форму применимы простые разогревающие упражнения, которые приводят в гармонию физику и психику, все основные органы, работающие на голос. Эти упражнения «чищают» подсознание, снимают психофизическое напряжение, настраивают весь организм как музыкальный инструмент. Кроме того, каждая «краска» голоса требует методичной тренировки. Приведем некоторые приемы, применяемые в эстрадном вокале:

Расщепление: Прием пения, при котором к чистому звуку примешивается определенная доля другого звука, нередко представляющего из себя немusыкальный 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.

Драйв: Один из важнейших в арсенале рок-вокалистов — прием расщепления «драйв» (его подвиды: гроулинг, рев, хриплый голос, дэт-вокал и т.д.).

Субтон: Пение с придыханием. Примеры этого приема можно услышать в джазе и поп-музыке, например, у Tony Braxton, Cher или Tanita Tikaram.

Обертоновое 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.).

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. С некоторых пор получил распространение так называемый «обратный йодль», заключающийся, как нетрудно догадаться, в резком переходе с фальцета на «опору».

Штробас: Это очень низкие ноты, которые невозможно спеть нормальным голосом (особенно детям).

С точки зрения развития и реализации природных голосовых данных ребенка, оптимальным порядком является сначала постановка голоса (актуальная для любых видов вокала), затем – освоение подходящих для каждого отдельного ребенка приемов эстрадного вокала, и самое важное – формирование уникального, узнаваемого голоса, характерной манеры пения и сценического образа ребенка. На занятиях эстрадного коллектива дети учатся правильно петь, красиво танцевать, раскрепощено чувствовать себя в любой обстановке, в том числе и на сцене. Занятия эстрадным вокалом развивают коммуникативные способности ребенка, расширяют его представление о мире людей, облегчая процесс прохождения ребенком социальной адаптации. Существуют специальные вокальные приемы (вокальные техники) звукоизвлечения, применяемые в экстремальных музыкальных направлениях

Гроулинг или гроул (от англ. growling — «рычание») — вокальный приём, используемый чаще всего в экстремальных музыкальных стилях (дэт-, блэк-, трэш- и дум-метал, грайндкор, дэткор). Звучание имитирует рычание

животных. Это своего рода утробный рык, исходящий из области живота вокалиста. Для гроулинга необходимо умение петь на опоре (диафрагмальное дыхание) и использовать ложные связки при пении.

На развитие ребенка, его музыкально-певческих способностей большое влияние оказывает репертуар, который он исполняет. Репертуар для школьников (исполнителей песен) выбирается с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, в соответствии с ним подбираются необходимые индивидуальные развивающие упражнения, направленные на решение определенных проблем, преодоление технических трудностей и воплощение творческих задач. Интересно, что эстрадное пение отличается от академического не только самой манерой исполнения. Это сольное и ансамблевое пение под музыкальную фонограмму с микрофоном, напрямую связанное с постановкой концертных эстрадных номеров (т.е. объединения вокального исполнения, танцевальных движений и актерского воплощения образного строя и содержания песен средствами мимики, пластики, сопровождение исполнения песни яркими костюмами).

Не менее важна актёрская интерпретация – это взгляд на данный материал через своё, личное состояние и отношение, где вокальная техника является активной помощницей актёрского мастерства. Используя знания различных манер, ребенок постепенно находит свой стиль, близкий ему по духу и природным качествам. Таким образом, музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста. При этом надо помнить, что пластику, актерское мастерство, пение – все эти навыки необходимо развивать у любого ребенка, а не только у того, который хочет связать свою жизнь с искусством. Самое главное, что дают детям занятия эстрадно-вокальным пением кроме навыков сцены – это дисциплина, уважение к своему, чужому времени и труду. Это очень важное качество в работе и жизни. В условиях коллективного исполнения у школьников развивается «чувство локтя», доверия партнеру и уважение к нему. При индивидуальном, сольном исполнении песни

усиливается чувство ответственности и развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, так же должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку.

Установлено, что в процессе певческой деятельности успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей, эмоциональная отзывчивость на музыку, обогащаются переживания ребенка. Кроме того решаются воспитательные задачи, связанные с формированием личности школьника. В то же время занятия вокально-эстрадным пением позволяют выявить лучшие физические качества голоса, раскрытие его красоты; освоение приемов снятия психического и мышечного напряжения; расширение знаний об искусстве, певческой культуре.

Заключение

Современное эстрадное вокальное искусство во всем многообразии своих средств и форм оказывает огромное влияние на сознание, чувства, вкусы, формирование эстетического отношения к действительности, развитие творческих качеств личности. И именно поэтому актуальной и значимой представляется проблема развития вокальных способностей детей, формирования певческих навыков, воспитания духовности, самореализации и саморазвития. Развитие вокальных способностей обеспечивается в единстве с интеллектуальным и личностным развитием детей, их индивидуальными потребностями.

Список использованной литературы

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя музыки // Ю.Б. Алиев — М.: Владос, 2000. — 336с.
2. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология // А.Л. Готсдинер — М.:1993. — 210
3. Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития» // Е.А. Дубровская — М., «Просвещение», 2006. — 331 с.

4. Радынова О. Функции музыкального руководителя и воспитателя. — Дошкольное воспитание, 1994 год, № 11, стр. 52.
5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии// С. Л. Рубинштейн– СПб.: Издательство «Питер», 2002 г. — 720 с.
6. Семячкина Г. А. Развитие музыкальных способностей младших школьников на основе певческой деятельности — автореф. Дис... канд. Пед. Наук. //Семячкина Г. А. –Якутск., 2009. -23 с.
7. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей (4-е изд.) // Б.М. Теплов– М.: 2002. – 349 с.
8. Школяр Л. Ребенок в музыке и музыка в ребенке. — Дошкольное воспитание, 1992 г., с. 39
9. Энциклопедия психологических знаний. М.: «Наука» — 2005 г. – с. 1148