

DOI 10.20310/1810-0201-2021-26-191-123-129
УДК 372.878

Особенности формирования профессионального певческого звука эстрадно-джазовых исполнителей в процессе обучения исполнительскому мастерству

Олеся Владимировна АРЗАМАСЦЕВА, Лариса Александровна ТЮРИНА

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1909-7362>, e-mail: olesyaarzasceva@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6673-7185>, e-mail: sergin1@mail.ru

Features of the development of a professional singing sound of pop-jazz performers in the process of teaching performance skills

Olesya V. ARZAMASTSEVA, Larisa A. TYURINA

Derzhavin Tambov State University

33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1909-7362>, e-mail: olesyaarzasceva@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6673-7185>, e-mail: sergin1@mail.ru

Аннотация. Обоснована актуальность профессионального обучения эстрадно-джазовых музыкантов. Целью исследования явилось определение необходимых составляющих в работе над профессиональным звукоизвлечением в процессе обучения эстрадно-джазовому вокалу, а также демонстрация некоторых способов повышения эффективности работы над звуком в учебном классе. Рассмотрены вопросы формирования профессионального певческого голоса в процессе обучения эстрадно-джазовому исполнительству. Методы исследования включали в себя: изучение специальной литературы, анализ и обобщение исследовательского и педагогического опыта работы ведущих специалистов в области музыкального образования и исполнительства. Доказана высокая степень влияния уровня профессиональной подготовки исполнителей-вокалистов на отечественную музыкальную культуру. Представлены практические рекомендации работы над певческим звукоизвлечением в процессе профессиональной подготовки эстрадно-джазовых певцов в современных музыкальных учебных заведениях.

Ключевые слова: эстрада; музыкальное искусство; эстрадно-джазовая музыка; эстрадно-джазовый певец; педагог

Для цитирования: Арзамасцева О.В., Тюрина Л.А. Особенности формирования профессионального певческого звука эстрадно-джазовых исполнителей в процессе обучения исполнительскому мастерству // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2021. Т. 26, № 191. С. 123-129. DOI 10.20310/1810-0201-2021-26-191-123-129

Abstract. The urgency of vocational training for pop-jazz musicians is substantiated. The aim of the study is to determine the necessary components in the work on professional sound production in the process of teaching pop-jazz vocal, as well as to demonstrate some ways to increase the efficiency of work on sound in the classroom. The issues of the development of a professional singing voice in the process of teaching pop-jazz performance are considered. The research methods included: study of special literature, analysis and generalization of research and pedagogical experience of the work of leading specialists in the field of music education and performance. The high degree of influence of the level of professional training of performers-vocalists on the national musical culture is proved. Practical recommendations for work on singing sound production in the

process of professional training of pop-jazz singers in modern music educational institutions are presented.

Keywords: variety art; musical art; pop and jazz music; pop and jazz singer; teacher

For citation: Arzamastseva O.V., Tyurina L.A. Osobennosti formirovaniya professional'nogo pevcheskogo zvuka estradno-dzhazovykh ispolniteley v protsesse obucheniya ispolnitel'skomu masterstvu [Features of the development of a professional singing sound of pop-jazz performers in the process of teaching performance skills]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities*, 2021, vol. 26, no. 191, pp. 123-129. DOI 10.20310/1810-0201-2021-26-191-123-129 (In Russian, Abstr. in Engl.)

В современной массовой культуре одно из ведущих мест по праву занимает эстрада и, непосредственно, эстрадно-джазовое вокальное искусство, что не случайно. По меткому замечанию И.А. Богданова, «у эстрады, действительно, очень много граней, форм, разновидностей. Иногда кажется, что в ней нет никаких правил, а лишь одни исключения – настолько различны ее проявления» [1, с. 30]. Высокая популярность эстрадной музыки обусловлена целым рядом присущих ей качеств, таких как тематическая актуальность, простота и доступность изложения поэтической мысли, близость образного содержания композиций сердцу большинства слушателей. Так, с точки зрения Е.Л. Рыбаковой, основными отличительными чертами эстрадной музыки являются «простота формы и содержания, доступность понимания массам». При этом в концепции эстрадно-джазовых композиций зачастую оказывается заложен глубокий философский смысл, поднимаются вопросы мировоззренческого и идейного уровней. Значительная роль в вопросе популяризации эстрадно-джазового направления принадлежит в том числе его активной пропаганде в средствах массовой информации, таких как телевидение, радио и Интернете.

В наш век высоких скоростей и технологичнейшим закономерным становится возникновение обилия различных социальных сетей, средств коммуникации, нацеленных на передачу коротких по продолжительности, но насыщенных в своей информативности сообщений. Видеоролики, сопровождаемые музыкой, музыкальные клипы, отдельно звучащие композиции – искусство эстрады выступает сегодня в максимально концентрированной, «сжатой» форме.

Эстрадно-джазовая музыка как нельзя лучше отвечает современным тенденциям и стабильно остается популярной у широкой

аудитории. Подобная востребованность способствовала появлению в нашей стране целого ряда профессиональных и любительских вокальных школ, студий, творческих платформ, основным направлением деятельности которых является обучение эстрадно-джазовому пению. Зачастую такие организации предлагают потребителю целый цикл услуг, начиная с разбора любимейшей песни и заканчивая звукозаписью.

Эти, казалось бы, положительные тенденции имеют тем не менее и свою обратную сторону, которая заключается в заметном снижении исполнительского уровня и чувства социально-культурной ответственности музыкантов, что самым негативным образом сказывается на формировании эстетических, духовных и культурных ценностей широкой аудитории. Одним из важнейших критериев уровня профессионального исполнительства эстрадно-джазовых певцов является качество певческого звука.

Именно поэтому вопрос особенностей формирования профессионального певческого звука в процессе обучения вокальному мастерству волнует педагогов на протяжении ни одного десятка лет. Таким образом, становится очевидным, что дилетантство в исполнении, недостаточное владение голосовым аппаратом, отсутствие необходимой певческой школы у эстрадно-джазовых исполнителей не только способствует снижению уровня музыкальной культуры слушателей, но и наносит значительный урон формированию эстетической картины мира современной молодежи. Ввиду вышесказанного становится особенно актуальным всестороннее изучение особенностей воспитания профессионального певческого звука эстрадно-джазовых исполнителей как основного компонента процесса обучения исполнительскому мастерству.

Соглашаясь с утверждением М.И. Глинки о том, что «все певцы от природы несовершенны и требуют учения, цель которого исправить недостатки и усовершенствовать голос» [2], мы в данной работе рассмотрим некоторые методологические аспекты и приведем рекомендации, направленные на формирование и развитие профессионального певческого звука эстрадно-джазовых вокалистов.

Понятие «постановка голоса» достаточно широкое и включает в себя целый ряд необходимых компонентов, таких как формирование навыка правильного голосового и речевого звукоизвлечения, определение оптимальной для конкретного исполнителя певческой позиции, развитие диапазона голоса и силы его звучания, избавление от возможных мышечных зажимов, работа над дикцией, певческим дыханием, артикуляцией, различными видами атак и мн. др. Согласованность мышечных и слуховых навыков певца способствует развитию профессионального певческого звука, яркого, тембрально узнаваемого и богато окрашенного. По утверждению Л.Б. Дмитриева, «тембр хорошо поставленного певческого голоса характеризуется на слух рядом особенностей: он всегда звучит ярко, звонко, блестяще, с большим количеством «металла» и вместе с тем округло, мягко, объемисто. Кроме того, он всегда имеет льющийся характер» [3, с. 178].

Для эффективной работы над формированием профессионального певческого звука эстрадно-джазовых исполнителей мы предлагаем ряд педагогических рекомендаций. Положительно зарекомендовало себя использование следующих методов в работе с начинающими эстрадно-джазовыми исполнителями.

1. Метод стимулирования аналитической деятельности ученика.

Прослушав исполнение подготовленного учеником материала, педагогу следует выяснить, с какими трудностями столкнулся ученик в процессе подготовки, какие места оказались сложны для него с технической точки зрения. Таким образом, начинающий певец вырабатывает привычку анализировать нюансы звукоизвлечения, внимательнее относиться к техническим деталям, понимая, что на занятии в вокальном классе ему необходимо будет рассказать о собственных исполнительских ощущениях. Не менее важно уз-

нать, какие эмоции, художественные, ассоциативные образы возникают у ученика при исполнении. Эти знания помогают педагогу дать наиболее эффективные советы по искоренению существующих вокальных недостатков и определить моменты, на которые следует обратить особенное внимание.

2. Метод эмоционально-волевого воздействия.

Здесь можно предложить ученику прослушать разнообразные трактовки выбранного эстрадно-джазового произведения, пропеть мелодию с различными акцентами, настроением. Рассказать о композиции, особенностях стиля исполняемого произведения. Обратиться к джазовым стандартам. В процессе такого взаимодействия происходит анализ средств музыкальной выразительности, способов звукоизвлечения в эстрадно-джазовой манере, приемов интонирования, а также, что немаловажно, воспитание художественного вкуса, обогащение музыкально-слухового опыта ученика.

3. Метод исполнительского показа.

Для того чтобы ученик имел возможность понять и оценить собственные исполнительские недостатки, педагог может пропеть фрагменты произведения, повторяя ученические ошибки и предлагая начинающему певцу самостоятельно проанализировать, что было плохо, а что хорошо, обнаружить собственные исполнительские недочеты. Это способствует развитию внимания обучающегося эстрадно-джазовому вокалу, умению определять, что было правильно или неправильно в его исполнении. Педагогу крайне важно при исполнительском показе суметь выделить главное и второстепенное, тщательно продумать объяснения демонстрируемого материала, подкрепить объяснения примерами джазовых стандартов.

4. Метод оценки и самооценки достигнутых результатов.

В конце занятия учитель с учеником совместно подводят итоги урока, обнаруживают позитивные и негативные моменты, анализируют проведенную работу. Таким образом, обучающийся эстрадно-джазовому пению не только выслушивает ценные критические замечания со стороны педагога, но и учится критически мыслить и самостоятельно оценивать сильные и слабые стороны своей работы.

Немаловажен в вопросе формирования профессионального певческого звука эстрадно-джазовых исполнителей подход педагога к выбору репертуара, над которым будет проводиться работа с учеником. Исходить здесь следует из утверждения, что на начальных этапах обучения репертуар должен включать в себя произведения классические для эстрадно-джазового искусства, соответствующие самому высокому художественному уровню. Такой выбор сразу же обозначит высокую планку предстоящей работы, нацелит ученика на деятельность, направленную на всестороннее развитие своих музыкальных способностей, достижение значительного исполнительского уровня.

Важно отметить, что выбор репертуара должен производиться в непосредственном взаимодействии с учеником. Выбранные произведения должны не только соответствовать диагностированным педагогом способностям и возможностям ученика, но и отвечать духовным потребностям и вкусам юного музыканта, что позволит в разы повысить эффективность образовательного процесса. Полезно выслушать предложения ученика относительно возможного репертуара, понять, какой стиль исполнения близок ученику, порекомендовать ему к прослушиванию выдающиеся образцы исполнения в данном направлении. Совместно проанализировать предложенные учеником произведения и определить возможности включения их в учебный репертуар на настоящем этапе.

Развитие профессионального певческого звука в работе над произведением не может и не должно проходить в отрыве от художественной целостности выбранного музыкального материала. Обучающийся должен продумать и обозначить собственное видение композиции, обратиться к миру художественных образов. В этой связи необходимо произвести дословный перевод произведения на иностранном языке. По верному замечанию В.И. Черновой, «процесс обучения детей музыке целесообразнее строить как процесс художественного творчества» [4, с. 3]. Этот момент исключительно важен для формирования убедительного звучания каждого отдельно взятого слова композиции, без чего недоступна работа над художественной и исполнительской выразительностью.

Обращаясь к вопросам певческой техники, отметим широкое разнообразие технических вокальных приемов, существующих в направлении эстрадно-джазового вокала. На уроках, нацеленных на развитие профессионального певческого звука обучающихся эстрадно-джазовому пению, педагогу необходимо помочь ученику овладеть такими специфическими приемами интонирования, как глиссандо (*glissando*), свободное «скольжение» по нотам. Бендинг (*bend*), неупотребительный в академическом пении, но часто используемый в эстрадно-джазовых произведениях «подъезд» к ноте. Вибрато («периодическая пульсация высоты, интенсивности и тембра, которая воспринимается слухом не как пульсация, а как тембровая окраска звука») [5, с. 65]. Блюзовое исполнение *dirty* тона, сознательно повышенного или пониженного звука, «джазмены интонируют мелодию чуть ниже, чем на фортепиано» [6, с. 8]. Использование мелизмов, таких как форшлагги, трели и др.

К вопросу работы над певческой техникой обращались многие исследователи и методисты в направлении эстрадно-джазового пения. Проанализировав литературу, посвященную педагогике эстрадно-джазового мастерства, мы выделили некоторые, на наш взгляд, наиболее полезные рекомендации к работе над формированием профессионального певческого звука эстрадно-джазовых исполнителей на начальном этапе, эффективно зарекомендовавшие себя в учебном процессе.

Тренировка правильного певческого дыхания. Мышцы гибкие и пластичные, вдох выполняется спокойно, без задержек и рывков. Плечи остаются свободно опущенными, вдох производится одновременно носом и ртом. Упражнение, носящее условное название «кошка»: основано на произнесении выдоха-импульса «кш». Упражнение выполняется под метроном. Педагогу необходимо самостоятельно продемонстрировать ученику данный метод звукоизвлечения и внимательно следить за особенностями дыхания ученика при выполнении данного упражнения. Овладев навыком выдоха «кш», следует перейти к другим звукосочетаниям, таким как «кш-ч», «кш-хь», «кш-с», «кш-ф» и соединить их в более масштабное построение «кш-ч-хь-с-ф», производимое также под мет-

роном и сопровождаемое контролем дыхания. Дыхательную опору следует удерживать на всех звуках, усилие и громкость одинаковые. Выполнение звуков «кш» и «дук» с вибрацией губами. Позиция звука близкая, звук остается в ротовом резонаторе. Упражнения на развитие глиссандирования. Более подробно эти и другие упражнения описаны в книге А.В. Карягиной «Джазовый вокал. Практическое пособие для начинающих», знакомство с которой будет полезно каждому начинающему эстрадно-джазовому певцу [7].

В процессе развития профессионального певческого звука несомненную важность имеет работа над вокализмами и вокально-джазовыми этюдами. Пение упражнений такого рода позволяет вырабатывать первоочередные певческие навыки, такие как ровность звучания голоса, плавность звуковедения, правильное певческое дыхание, ровность в исполнении гласных звуков, сглаживание регистров, выработка правильной высокой певческой позиции, умение пользоваться динамическими оттенками и др.

Овладение перечисленными навыками является основой для раскрытия тембрового своеобразия голоса, что в эстрадно-джазовом пении признано одним из критериев высокого качественного уровня и исполнительского профессионализма. В академическом пении существует достаточное количество пособий и сборников вокализов для развития голоса таких авторов, как Н. Ваккаи, Ф. Абт, Д. Конконе, М. Мирзоева и др. Эти сборники хотя и несут в себе задачу на практике отработать технические исполнительские приемы и выработать навыки голосоведения, тем не менее не в полной мере отражают потребности эстрадно-джазовой школы вокального мастерства. Связано это с различием певческой манеры академических и эстрадно-джазовых певцов. По замечанию Ю. Чугунова: «Эстрадно-джазовый вокал – наиболее сложный материал для объяснения, потому что произошел он от слияния принципов народного и академического» [8, с. 72]. Мы для работы в классе эстрадно-джазового вокала рекомендуем использовать не вокализмы приведенных авторов, а учебный материал, представленный в сборниках Е. Сокольской «Практическая школа эстрадно-джазового пения», О. Хромушина «Джазовое сольфеджио», «Джентльменский набор для начи-

нающего джазмена», В. Малишавы «Начальный этап обучения эстрадно-джазовому пению детей с 7 лет», В. Ровнера «Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении фортепиано» [9]. Особенности этих сборников в эстрадно-джазовом построении вокальных упражнений, которые рекомендуется петь как сольфеджируя, с названиями нот, так и на различные гласные или сочетания гласных с согласными, на скэт.

Особенности формирования профессионального певческого звука эстрадно-джазовых исполнителей в процессе обучения исполнительскому мастерству складываются также из овладения навыком специфических способов звукоизвлечения, применяемых в эстрадно-джазовом вокале.

Учащийся должен овладеть такими способами звукоизвлечения, как субтон. Здесь важно следить за исполнением, лишенным резкости, мягким, плавным звукоизвлечением. Фальцет, позволяющий значительно расширить диапазон вокалиста, увеличить его возможности взятия высоких нот при помощи безопорного пения, и напротив, штробас, дающий возможность исполнять низкие ноты, не свойственные певческому диапазону. Необходимо научиться филировке звука, использованию всего богатства динамической палитры.

Одним из важнейших моментов, способствующих формированию профессионального певческого звука эстрадно-джазовых исполнителей в процессе обучения исполнительскому мастерству является развитие музыкальной памяти ученика. Музыкальная память является способностью человека запоминать и воспроизводить музыкальный материал. По утверждению В.И. Петрушина, «хорошая музыкальная память – это быстрое запоминание музыкального произведения, его прочное сохранение и максимально точное воспроизведение даже спустя длительный срок после выучивания» [10, с. 188]. Хорошая музыкальная память сегодня важна не только как средство, облегчающее усвоение обширного музыкального материала, но является также обязательным качеством современного музыканта.

Запоминание значительного количества джазовых стандартов и использование полученных знаний в обстоятельствах эстрадного исполнения является необходимым критери-

ем для успешной профессиональной деятельности каждого эстрадно-джазового музыканта. Способность запомнить и повторить певческие приемы напрямую способствует формированию качественного певческого звука, и развитая музыкальная память играет в этой связи не последнюю роль.

Занимаясь с учеником, педагог должен адекватно оценить потенциал обучающегося, его музыкальные возможности, круг его недостатков. Работа с учениками над развитием профессионального певческого звука позволяет педагогу эффективно развивать исполнительские навыки учащихся, в частности: улучшить музыкальный слух и вокальную технику, привить чувство ритма, углубить знания в области эстрадно-джазовой музыки, помочь ученику овладеть различными способами звукоизвлечения, специфическими приемами интонирования, развить тембровое своеобразие голоса.

Диалог между учителем и учеником, позволяющий решать проблемные ситуации, возникающие при освоении произведений

эстрадно-джазового репертуара, позитивно влияет на ход учебного процесса и позволяет ученику эффективнее овладеть умением анализировать пройденный материал, оценивать свои перспективы, недостатки и грамотно выстроить план самостоятельной работы. Единство технической и художественной сторон грамотно выбранного репертуара содействует осмыслению взаимосвязи мышечных ощущений и творческого процесса.

Проблема формирования профессионального певческого звука эстрадно-джазовых исполнителей в процессе обучения исполнительскому мастерству является сегодня актуальной, как никогда. В условиях острого дефицита высококвалифицированных специалистов в области эстрадно-джазового исполнительства перед педагогами в настоящее время стоит важнейшая задача подготовки исполнителей-вокалистов, способных вывести отечественную музыкальную культуру на новый качественный уровень, перспективы дальнейших научных разработок в данном направлении.

Список литературы

1. *Богданов И.А.* Постановка эстрадного номера. СПб.: Чистый лист, 2004. 317 с.
2. *Глинка М.И.* Сборник материалов и статей. Москва; Ленинград: Музгиз, 1968. 321 с.
3. *Дмитриев Л.Б.* Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2007. 368 с.
4. *Чернова В.И.* Учимся импровизировать и подбирать на слух: практический курс на материале эстрадно-джазовой музыки. Новосибирск: Окрина, 2003. 68 с.
5. *Теплов Б.М.* Психология музыкальных способностей. М., 1947. 355 с.
6. *Степурко О.М.* Скэт-импровизация. М.: Камертон, 2007. 191 с.
7. *Карягина А.В.* Джазовый вокал: Практическое пособие для начинающих. СПб.: Лань, 2008. 48 с.
8. *Чугунов Ю.* Эстрадно-джазовый вокал // Джазовая мозаика. М., 1997. С. 72-78.
9. *Ровнер В.* Искусство вокала. СПб.: Нота, 2006. 28 с.
10. *Петрушин В.И.* Музыкальная психология. М., 1997. 384 с.

References

1. Bogdanov I.A. *Postanovka estradnogo nomera* [Staging a Variety Act]. St. Petersburg, Chistiy List Publ., 2004, 317 p. (In Russian).
2. Glinka M.I. *Sbornik materialov i statey* [Articles and Research Sourcebook]. Moscow, Leningrad, Muzgiz Publ., 1968, 321 p. (In Russian).
3. Dmitriev L.B. *Osnovy vokal'noy metodiki* [Fundamentals of Vocal mehods]. Moscow, Muzyka Publ., 2007, 368 p. (In Russian).
4. Chernova V.I. *Uchimsya improvizirovat' i podbirat' na slukh: prakticheskiy kurs na materiale estradno-dzhazovoy muzyki* [Learning How to Improvise and Play by Ear: Practical Course Based on Variety and Jazz Music Research]. Novosibirsk, Okraina Publ., 2003, 68 p. (In Russian).
5. Teplov B.M. *Psikhologiya muzykal'nykh sposobnostey* [Psychology of Musical Abilities]. Moscow, 1947, 355 p. (In Russian).
6. Stepurko O.M. *Sket-improvizatsiya* [Scat-Singing]. Moscow, Kamerton Publ., 2007, 191 p. (In Russian).
7. Karyagina A.V. *Dzhazovyy vokal: Prakticheskoye posobiye dlya nachinayushchikh* [Jazz Vocal: Practical Book for Beginners]. St. Petersburg, Lan' Publ., 2008, 48 p. (In Russian).

8. Chugunov Y. Estradno-dzhazovyy vokal [Pop-jazz vocals]. *Dzhazovaya mozaika* [Jazz Mosaic]. Moscow, 1997, pp. 72-78. (In Russian).
9. Rovner V. *Iskusstvo vokala* [Art of Vocal]. St. Petersburg, Nota Publ., 2006, 28 p. (In Russian).
10. Petrushin V.I. *Muzykal'naya psikhologiya* [Music Psychology]. Moscow, 1997, 384 p. (In Russian).

Информация об авторах

Арзамасцева Олеся Владимировна, доцент кафедры сценических искусств. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация. E-mail: olesyaarzasceva@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1909-7362>

Тюрина Лариса Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры сценических искусств. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация. E-mail: sergin1@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6673-7185>

Конфликт интересов отсутствует.

Для контактов:

Тюрина Лариса Александровна
E-mail: sergin1@mail.ru

Поступила в редакцию 14.01.2021 г.
Поступила после рецензирования 10.02.2021 г.
Принята к публикации 26.02.2021 г.

Information about the authors

Olesya V. Arzamastseva, Associate Professor of Performing Arts Department. Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian Federation. E-mail: olesyaarzasceva@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1909-7362>

Larisa A. Tyurina, Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Associate Professor of Performing Arts Department. Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian Federation. E-mail: sergin1@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6673-7185>

There is no conflict of interests.

Corresponding author:

Larisa A. Tyurina
E-mail: sergin1@mail.ru

Received 14 January 2021
Reviewed 10 February 2021
Accepted for press 26 February 2021