

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»

18.10.2022

Заседание школы педагогического мастерства
«Особенности организации концертно-выставочной деятельности»
в рамках методического объединения отдела Художественно-эстетического
воспитания».

Бабичева С.В. методист

отдела художественно-эстетического воспитания

Тема: Подготовка концертного номера с начинающими эстрадными певцами в условиях дополнительного образования

Современная эстрада встраивается в настоящее время в новое социально-культурное поле, требующее новых форм проявления этого развлекательного искусства. Один из его видов - эстрадное пение, отличается от академического и народного не только самой манерой исполнения, способами вокализации и фонации, но и средствами сценического воплощения. Это сольное и ансамблевое пение под музыкальную фонограмму с микрофоном, напрямую связанное с постановкой концертных эстрадных номеров, в которых объединяется вокальное исполнение, танцевальные движения и актерское воплощение образного строя и содержания песен средствами мимики, пластики, а также - сопровождение исполнения песни яркими костюмами. Работая в жанре детской эстрады, перед каждым педагогом всегда стоит основная задача – грамотный выбор репертуара. Будь это песня для индивидуального исполнения, дуэта или ансамбля. Необходимо прививать детям через песню музыкальный и эстетический вкус.

Голос певца, его тембральная окраска должны соответствовать вокальной теме и аранжировке. Необходимо помнить, что слушателю должно быть комфортно. Он должен сопереживать исполнителю, а не переживать за каждую взятую ноту. При этом каждая новая должна быть и новой обучающей ступенью, сложнее и интереснее предыдущей, и раскрывать новые исполнительские качества вокалиста. Специфика работы учреждения дополнительного образования заключается в том, что в центре могут обучаться дети от 5 до 18 лет – на занятия приходят учащиеся дошкольного и школьного возраста, в связи с чем педагогу дополнительного образования следует учитывать специфику психолого-физиологических особенностей певческих голосов начинающих эстрадных певцов.

У детей младшего школьного возраста основной психологической особенностью является слабость произвольного внимания. Если у старших учащихся произвольное внимание можно поддерживать с помощью далекой

мотивации (они сосредоточатся на неинтересной и трудной работе, если в будущем их ждет результат), то у младших оно поддерживается с помощью близкой мотивации (заслужить похвалу педагога, лучше всех справиться с заданием и т.п.).

Одним из самых важных факторов успешности занятий является мотивация. Решение заниматься эстрадным искусством иногда принимают родители ребенка, они не учитывают его мнение, что сказывается на его заинтересованности. В таких случаях задача педагога состоит в том, чтобы не только сформировать вокальные навыки и подготовить концертный номер, но и заинтересовать вокальным эстрадным исполнительством. Участие в концертной деятельности являются мотивацией к работе, способствует обновлению и увеличению репертуара, стимулирует находиться в хорошей концертной форме.

Задачи преподавателя учреждения дополнительного образования сводятся к тому, чтобы заинтересовать учащихся тем, что он преподает, создать условия для творческой и учебной деятельности, помогать гармоничному развитию личностей детей и подростков. Очень важно поддерживать уровень преподавания близким к музыкальному образованию. Например, в программу занятий не входит сольфеджио, однако без знания этого предмета очень сложно заниматься музыкой, поэтому преподавателю параллельно с вокальными навыками следует давать ученикам навыки и знания общего музыкального характера.

Важнейший способ контроля результатов образовательной деятельности объединений вокальной направленности – это проведение контрольных мероприятий, отчетных концертов, на которых ученики показывают номера, которые готовили в течении определенного срока.

Ребенок в учреждении дополнительного образования формируется как компетентная личность с интересами в творчестве и саморазвитии. Занятия помогают ему сделать выбор профессии в будущем. В то время, как в школах уроки музыки проводятся только до 7 класса, а в некоторых школах даже не занимаются пением, дополнительное образование – это отличная площадка для занятий вокалом как в ансамблевой, так и в индивидуальной форме. Здесь созданы условия для продуктивных занятий – наличие технических и материальных средств, а также сценические площадки для концертных выступлений.

Подготовка концертного номера с начинающими певцами в условиях учреждения дополнительного образования подразумевает под собой развитие вокальных навыков, а именно интонирования, постановку голоса учащегося,

понимание вокальных приемов и жанров, занятия с педагогом и самостоятельно.

В своей книге, прославленный оперный певец и педагог К.И. Плужников пишет о том, что постановка голоса вещь простая и загадка её разрешимости лежит в трёх сферах: хорошее дыхание, сила мускулатур, отсюда власть над движением гортани.

Для развития «силы маскулатур» были созданы вокальные упражнения. Сет Риггс, американский преподаватель вокала, разработал свою методику, 21 основная идея которой – «пение в речевой позиции» - когда гортань находится в том же положении, как и во время речи.

Вот что пишет Сет Риггс о дыхании: «Дыхание во время пения – достаточно расслабленный процесс. Вам не нужно специально работать над ним, если у Вас правильная поза и нет тенденции поднимать грудь и плечи, чтобы сделать неглубокий вдох. Тем более не нужно делать упражнения для укрепления мышц дыхательной системы – диафрагма, межреберные и брюшные мышцы достаточно сильны, чтобы удовлетворить Ваши вокальные потребности».

На начальных этапах формирования навыков эстрадного вокального исполнительства очень важны упражнения для координации голосовых мышц.

Следует акцентировать внимание на то, что в вокальном исполнительстве нет каких-то строгих формул, и при работе с начинающими эстрадными певцами следует ориентироваться исключительно на их индивидуальные ощущения.

О.П. Павлицева в своей работе «Методика постановки голоса» указывала на то, что большая и нелегкая задача вокальной педагогической и хормейстерской практики состоит в том, чтобы максимально очистить вокальную терминологию от всего лишнего, ведь чем яснее и проще формулировать основные принципы вокала, тем лучше их будут понимать и тем больших результатов можно будет добиться в работе с певцами. Нельзя сказать учащемуся, чтобы он, например, каким-то определённым образом опускал гортань во время выполнения упражнений. Занятия вокалом – очень индивидуальный процесс. Преподавателю следует выработать у ученика набор личных ассоциаций, при которых происходит правильное звукоизвлечение.

Для разных стилей эстрадного вокального исполнительства будут характерны разные стилевые упражнения (например, для рок-вокалиста – упражнения на гроулинг, «расщипление»; для исполнителя поп-музыки – владение субтоном), однако начинать с них не имеет никакого смысла, для неподготовленного вокалиста они окажутся сложными, так что следует начать с упражнений на координацию вокальных мышц. Когда у ученика появились

ассоциации и прослеживается тенденция к правильному воспроизведению упражнений, можно переходить к работе над произведением.

Разбор произведения – это большой многоплановый процесс, при котором есть несколько разных подходов. Однако он чаще всего включает в себя такие моменты, как разучивания текста песни, разбор мелодии по нотам, поддержание одной вокальной позиции на протяжении всей песни, грамотная фразировка. Для начала не стоит брать произведения, в которых есть очень большие интервалы и скачки. Произведение должно подходить ребенку по вокальному диапазону. Важно, чтобы произведение нравилось обучаемому, ведь тогда мотивации для занятий у него будет гораздо больше.

Грамотный выбор произведения – залог успеха не только вокальной составляющей номера, но и сценической. Очень важно, чтобы произведение подходило по типу будущего артиста. Так же важно еще на стадии выбора произведения придумать концертный номер. Основное условие при работе над эстрадной песней состоит в том, чтобы верно и точно понять, насколько текст и мелодия песни, ее жанр и стиль терпят добавления в нее средств театральной выразительности. В песнях-сценках, например, можно прибегать к созданию острых характеров (перевоплощению), общению, взаимодействию, использовать реквизит, прибегать к деталям сценического оформления номера. В песне от лица героя артист воплощает собой персонаж, от лица которого поется песня, то есть создает характер персонажа или даже целый эстрадный образ. При этом нужно определить меру условности, выстроить пластическое поведение, жесты, мимику, придумать костюм и грим. Тут важны обе точки, от которых стоит отталкиваться режиссеру: сама песня – ее текст, музыкальный материал, стиль, характер – и индивидуальность артиста. «Песня – это маленький, но особого эстрадного свойства спектакль. И здесь – судьба человека, и певец должен раскрыть ее за короткие сценические минуты. Малейшая неточность, неискренность в слове, интонации, жесте, как случайно взятая фальшивая нота, может нарушить гармонию драматургии этого спектакля, разорвать связь со зрителем».

Однако существует огромный репертуар и множество исполнителей, которые просто стоят у микрофона и поют, не используя ярких внешних средств актерской выразительности в песне. Это не значит, что актер-певец существует вне актерского искусства. М.Бернес сформулировал законы работы над эстрадной песней:

«1. Мысль

2. Актерский талант – раскрывая это так: способность найти и развить свой артистический образ.

3. Актерское мастерство

4. Абсолютная музыкальность, помноженная на абсолютную ритмическую свободу.

5. Голос, вокальная одаренность, расшифровывая: богатство интонаций, теплоты, душевной искренности, чистого звукового своеобразия».

Фантазия и воображение одни из важнейших актерских навыков вокального певца, ведь только с ними будет успешное создание картин внутреннего видения (элемент актерского мастерства, который К.С. Станиславский называл «кинолентой видений»). Чем ярче «кинолента видений», тем больший эмоциональный отклик вызывает песня у публики. Глаза – самое важное при исполнении вокального номера, когда у артиста пустой, неуверенный или вовсе безразличный взгляд (если это не часть номера), то теряется артистическая подача. Нужно подвести исполнителя к тому, чтобы жест, шаг, мимическое выражение рождались изнутри и возникали на основе эмоционального проживания. Однако это не значит, что начинающему эстраднему певцу совсем не нужно работать над пластическим интонированием. Зачастую начинающие вокалисты при исполнении упражнений «помогают» себе неосознанной жестикуляцией, показывают руками высотность нот, ритмические рисунки, направление мелодии, что на сцене смотрится не всегда эстетично. Новер Ж.Ж. в своей работе «Письма о танце и балете» пишет, о том, что жест – это стрела, выпущенная из души, он оказывает немедленное действие и попадает прямо в цель, если только правдив.

Жест – это составляющая художественной части номера, а не вокальной техники. «Есть немало балерин, которые, танцуя, машут руками, показывают зрителям свои позы, жесты, любясь ими извне. Им нужны движения и пластика ради самих движений и пластики. Они изучают свой танец как «па» вне зависимости от внутреннего содержания и создают форму, лишенную сути». В научной статье «О пластической культуре эстрадного вокалиста» Н.И.Козлова говорится, что при формировании профессиональных навыков эстрадного певца важны как занятия вокалом, ансамблем и другими музыкальными дисциплинами, так и занятия танцем и основами сценического движения. Маргатова Е.В. в своей работе также акцентирует свое внимание на специфике эстрадного исполнительства: - "Исполнительская культура эстрадного певца заключается в синтезе драматического актера, танцора и вокалиста, исходя из этого стоит отметить, что данная триада требует пристального внимания со стороны всех участников художественно-педагогического процесса». [

Задача вокального педагога состоит не только в формировании вокальных навыков, снятии зажимов и постановке концертного номера, но и в подготовке учащегося на успешное концертное выступление, создании исполнительской устойчивости. Следует разобрать с артистом

психологические установки сольного выступления на сцене. В.Д. Григорьев в своей работе «Исполнитель и эстрада» рассказывает о происхождении сценического волнения, о подготовке начинающего певца к концертному исполнению, дает рекомендации по воспитанию сценической культуры как у начинающих, так и у профессиональных певцов. Эстрадный образ певца создается годами, строится на удачном исполнении какой-либо песни, найденном в ней конкретном характере, является не только внешним имиджем артиста, но и внутренними чертами его творческого характера (или характера его персонажа).

Можно сделать вывод, что актерское мастерство исполнителя эстрадной песни разнообразно, совсем не обязательно содержит яркие внешние выразительные средства, некоторые могут быть направлены на раскрытие образа песни, на приемы внутренней актерской психотехники.

Каждая песня – это мини-спектакль. У неё есть свой жанр, стиль и художественные задачи. Где должны быть начало, развитие, кульминация и финал. Всё это должно уложиться в три минуты. И главную роль в этом спектакле играет исполнитель, цель которого – порадовать и удивить зрителя. Очень важно, чтобы ребёнок мог справиться со всеми задачами, которые ставит педагог. Не надо перегружать его, необходимо варьировать его эмоциональным состоянием и настроением на данный момент. Ведь ребенок постоянно растёт, вращается в социуме, обучается и обогащается всюду.

Надо дать возможность ему самому создать художественный образ. А это может открыть нам новое видение содержания и новый образ. Но при этом важно контролировать ребенка, чтобы не допустить пошлости, вульгарности ни в движении, ни в жесте. Всё должно быть выдержано в выбранном педагогом стиле. К синтезу музыки, литературы и театра, который выражается в эстрадной песне, нужно подходить осторожно, бережно, с пониманием того, что главное — это сама песня, а не театральная игровая сценка, созданная на ее основе. Собственно драматургическая линия развития сюжета и линия проявления технического мастерства исполнения должны развиваться параллельно. И там и там должны быть экспозиционная, кульминационная и финальная части. И обе эти линии должны развиваться в одинаковой динамике, вместе вырастать, вместе спадать, вместе выявлять главное событие.

Исходить нужно из определения, в чем певец наиболее силен и выразителен. Очень часто педагоги при постановке песни начинают демонстрировать свою собственную фантазию, не в меру используя приемы театрализации, выполнить которые органично и правдиво артист не может. Поэтому важнейшим условием при разработке драматургии вокально-эстрадного номера является умение верно и точно понять, насколько само текстовое и мелодическое содержание песни, ее жанр и стиль терпят привнесение в нее приемов собственно театральной выразительности. Если использование в

эстрадно-вокальном номере других выразительных средств отодвигает песню, ее содержание на второй план, то лучше их не применять. Это ведет к тому, что у публики возникает примерно следующее впечатление об артисте: «Что это он тут кривляется, лучше бы просто хорошо спел!».

Не все, что написано в тексте песни, нужно выносить в зрительный ряд, тем более примитивно - буквально. Но именно это видно во многих детских постановочных номерах. Например, если в тексте песни есть фраза «По дороге своей я иду...», это еще не значит, что нужно вносить в сценарий исполнение эпизода «хождение по воображаемой дороге». Так можно делать пародии, и там такой прием скрупулёзного инсценирования текста порой приходится очень кстати.

Надо отметить, что песни серьезного, драматического содержания, песни гражданственные, патриотические в принципе сопротивляются подобному подходу к исполнению. А вот песни, в которых содержится озорство, шутка, в которых присутствует комическое начало, наоборот, от подробной драматургической разработки, от яркой театрализации только выигрывают.

Отдельно необходимо остановиться на хореографии и пластическом решении вокального номера. Опираясь на практический опыт, можно сделать вывод, что многие вокальные педагоги считают, что главное сейчас для достижения успешного выступления – обязательно двигаться во время исполнения. Не задумываясь при этом, куда, как и главное - зачем! Поэтому можно увидеть на конкурсах и концертах огромное количество скачущих по сцене детей, не справляющихся с проблемами дыхания, звукообразования и звуковедения. На вопрос, для чего они это делают, обычно отвечают – «нам так сказали педагоги». Иногда это просто превращается в физические упражнения под музыку, и ни о каком художественном образе песни, об осознанности исполнения речи даже не идет. Это, на мой взгляд, огромная ошибка эстрадных вокальных педагогов, которые, как им кажется, просто поверхностно «пытаются идти в ногу со временем». Таким образом, специфика работы постановщика – а это, как правило, сам педагог по вокалу - состоит в нахождении и выстраивании осмысленных, логичных и графически верных мизансцен внутри действия в вокальном номере. Эстрадные вокалисты сейчас широко применяют в выступлениях на концертной сцене современный танец. Необходимо различать два его вида: современный танец, основанный на стилистике бытового исполнения, и танец, специально поставленный хореографом. При умелом использовании певцом современного танца, профессиональном владении его техникой, наличии чувства меры в позах и жестах, гармоничном сочетании вокала и пластики исполнитель создаёт убедительное зрелищное воплощение художественного образа музыкального произведения на эстраде.

С появлением в музыкальной культуре рок и поп-стилей возникло новое, ранее не существовавшее явление в пластической выразительности

эстрадных певцов, - специфическая ритмическая организация классических элементов акробатики и гимнастики. Это позволяет констатировать появление особого пластического стиля в рамках современной молодёжной субкультуры. Музыкальный массив эстрадных исполнителей составляют разнообразные жанры лёгкой музыки, современные обработки популярных симфонических тем, фрагменты мюзиклов, оперетт, поп- и джазовая музыка, рэп, рок. В целом современный танец, используемый молодыми певцами на эстраде, представляет собой хореографическую новацию. Конечно, все эти движения очень зрелищны и современны, но педагогу по вокалу важно следить, чтобы они не заслонили главного – голоса певца. Зачастую даже на вокальных конкурсах сейчас считается, что ребенок должен обязательно двигаться на сцене, что это – современно. Но при этом не учитывается ни характер песни, ни голосовые особенности, ни стиль музыка. Эта так называемая дань моде делает юных певцов заводными игрушками, механически копирующими взрослых исполнителей. Таких ошибок необходимо избегать любому вокалисту. Движение должно быть разумно, оправданно и не идти вразрез с вокальными задачами, т.к., повторюсь, при построении любого эстрадного номера на первом месте должны стоять его жанровые особенности.

Одно из важных составляющих вокального эстрадного номера сегодня – внешний вид исполнителя. Важно, чтобы костюм не мешал образу, а дополнял и подчёркивал его. Конечно, идеальный вариант, если он сшит специально для номера профессиональным художником по костюмам. Даже качество ткани, её фактура, цвет очень важны. Ведь исполнитель выходит на сцену, где свет софитов может, как подчеркнуть особенности костюма, так и унижить его достоинства. Вокалисту должно быть удобно и комфортно. Он должен чувствовать себя уверенно и ничто не должно сковывать его движения и эмоции. А зритель должен получить моральное и эстетическое удовлетворение. Всё должно быть готово задолго до выступления. В костюме должно быть проведено несколько репетиций, чтобы вокалист почувствовал себя в нем максимально свободно. Одна из важных составляющих в вокальном номере сейчас – это культура поведения и культура звука. Необходимо избегать форсирования и небрежности в подаче музыкального материала. Часто на конкурсах можно услышать, что правильная голосовая подача подменяется просто вокальным криком.

Постановка номера - достаточно длительный и трудоемкий процесс. Постепенность и последовательность - вот основные принципы в его подготовке. Постепенно «впеваясь» в материал, певец становится уверенней, крепнет как вокально, так и эмоционально. Если предстоит участие в концерте или конкурсе необходимо как можно чаще давать ему петь не только перед педагогом. Даже появление одного зрителя, а особенно, если это соученик, приятель, уже придает определенное творческое волнение. Как бы певец ни был хорош на занятиях, надо помнить, что самый большой стресс у человека вызывает публичное выступление. Побороть волнение,

избежать вокальных ошибок, узнать мнение о номере со стороны поможет только время и практика небольших показов вашего номера другим солистам и родителям, а это – самый требовательный зритель.

При постановке номера необходимо всегда помнить, что осуществление удачного режиссерского решения эстрадной песни состоит в выявлении мастерства артиста, неперменной составляющей в любом типе вокального репертуара, помогая через вокальное исполнительство.

Подводя итог вышесказанному, перечислим этапы постановки вокального эстрадного номера.

- музыкально-художественное восприятие песни;
- возникновение замысла, опирающегося на воображение;
- создание исполнительской концепции;
- подбор музыкально-выразительных средств воплощения замысла;
- реализация замысла;
- анализ результатов творчества оценки достигнутого; внесение корректив.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Артисту вокалисту необходимо помнить, что требования, которые предъявляются сегодняшними зрителями к массовому зрелищному искусству - эстраде, значительно возросли, так как людей влечет не только желание отдохнуть и развлечься, но и стремление узнать, осмыслить новые черты постоянно меняющегося мира, современной жизни, услышать и увидеть в артисте эстрады умного собеседника, талантливого, творчески мыслящего профессионала.