МАСТЕР –КЛАСС ПО ВОКАЛУ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ВОКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ »

педагога дополнительного образования Данченко С.В.

Тема занятия:. Понимание современных тенденций в вокальном искусстве.

Цель: Ознакомление и освоение современных приемов и методов вокальных техник.

Задачи:

1.Образовательные

- обеспечить усвоение студентом знаний ,методов и техник на уроках вокала;

- обобщить и систематизировать ранее полученные знания по теме урока;

2. Развивающие - создать условия для развития :

- осознанных вибрационных ощущений певческого процесса

- активности артикуляционного аппарата при различных нюансах;

- эмоционально - образной сферы психологических процессов (воображения, мышления, памяти) при пении упражнений и в процессе работы над вокальными произведениями;

- нижнереберно-диафрагматического дыхания.

3. Воспитательные - создать условия для :

- воспитания сознательного подхода к обучению;

- повышения уровня самооценки, стремления к самосовершенствованию и творческой самореализации;

Тип урока: комбинированный.

Методы работы:

по источнику знаний:

наглядные – наглядно - иллюстративный, показ;

словесные – комментарии, объяснения (пояснения практического действия), беседа;

практические – упражнения, практические задания;

по характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, элементы исследовательского метода.

Методы вокальной педагогики: познавательный , концентрический, фонетический, вокальные упражнения, методы показа и подражания, сравнительного анализа.

Технологии: развивающего обучения, межпредметных связей, арттехнологии, здоровьесбережения; элементы проблемного обучения, имитационно - игрового моделирования профессиональной деятельности;

Исполнительские технологии: формирования певческой культуры, становления ассоциативно-образного мышления.

Межпредметные связи: теория, сольфеджио, анализ музыкальных произведений, аккомпанемент, методика музыкального воспитания, практика

Оборудование: фортепиано, муз. центр, микрофоны.

Ход урока.

I. Объявление и раскрытие темы, цели и задач урока: -- Вводная часть. – Основные тенденции в современном вокальном образовании. – Стилистические приемы в вокальном искусстве

II. Актуализация знаний. Совершенствование и закрепление вокальных навыков. – Современные музыкальные стили. – Вокальные техники. – Стилистические приемы звукоизвлечения. - Рефлексия

Вводная часть. Современные тенденции развития можно охарактеризовать двумя словами – глобализация и ускорение. Технологии, производство и вся наша жизнь ускоряются с каждым днем. Экономики различных государств с каждым годом всё теснее переплетаются между собой, интернет объединяет миллионы людей по всему миру, транспорт позволяет не задумываться о расстояниях, события в одном регионе мира, так или иначе, влияют на все страны. Современные тенденции развития технологий настолько кардинально меняют нашу повседневную жизнь, что уже сложно представить себе существование без многих технологических устройств. В нашем мире современные тенденции развития можно охарактеризовать также как череду перемен, которые кардинально изменяют нашу действительность. Нынешний уровень развития информационно коммуникационных технологий позволяют каждому найти массу информации по тому или иному предмету, и теперь важно не просто найти информацию, а выбрать нужную и правильно её использовать что бы стать личностью в этом супер современном мире. Современные тенденции развития общества вынуждают искать кардинально новые методы преподавания, Молодежь же стремительно вырывается вперед, быстро усваивая огромные потоки информации. Современные тенденции развития общества говорят о том, что в нынешнем мире успешный человек – это человек, который умеет быстро находить необходимую информацию и эффективно применять её. И важно получить эту информацию из профессионального источника**. Целью же современного в данном случае вокального образования является формирование и закрепление свойств личности, необходимых для инновационной деятельности: индивидуальность, коммуникативность , компетентность, инновационная креативность и пр. Иными словами, формирование новой образовательной среды, где приоритетом является личность, подготовленная для инновационной деятельности.**

Основные тенденции в современном вокальном образовании:. Чтобы постичь тайны вокального искусства, необходимо развивать в себе аналитическое мышление в области процесса голосообразования, обогащать свой музыкальный вкус, работать над совершенствованием вокального слуха, перенимать накопленный педагогический опыт и   вокально самосовершенствоваться.

Эстрадное искусство во все времена отличалось демократичностью своих жанров. Доступность восприятия многих эстрадно-вокальных форм обеспечивала их огромную популярность у широкого круга слушателей, но основными всегда были и есть: *Академическое пение.* Академическое или классическое пение основывается на глубокой профессиональной традиции, берущей свое начало в ХVI веке. К академическому (классическому) пению мы относим, прежде всего, оперное пение, исполнение оперетты, мюзикла, романса. В классической манере исполняются и некоторые эстрадные песни.

Академическая манера пения предполагает классическую [постановку голоса](http://www.vivaharmony.ru/index.php?module=pages&id=62) и приемы звукоизвлечения, характерные для классической музыки: высокая вокальная позиция, высокий купол (высокое небо), объемное звучание чистого голоса без лишних шумов, хрипа, без форсирования звука.

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал (эстрадное пение) как направление возник с появлением городской культуры. В средние века это были мотеты, кантаты, позже – романсы. Отличала их простая повторная форма (чаще куплетная), светское содержание текстов (не духовной тематики) и доступная манера исполнения. Главное отличие эстрадной музыки и по сей день – это простота формы и содержания, доступность понимания массам.

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, своя форма и образное наполнение содержания, однако, одинаковая для всех [постановка дыхания](http://www.vivaharmony.ru/index.php?module=pages&id=62) и постановка голоса.

Джазовый вокал

Джаз возник в конце XIX века в США как результат слияния африканских ритмов и европейской гармонии. Для исполнения джазовых композиций необходимо умение импровизировать. Техника джазового вокала предполагает использование всех красок и возможностей голоса по максимуму (вплоть до подражания тембрам различных инструментов). Манера звукоизвлечения – эстрадная, и, конечно, поставленный на крепкую опору голос.

Народное пение или этническое пение

Народное пение, этническое пение, как следует из самого термина, - пение, существующее со времени появления человека, и отличающееся характерными особенностями, свойственными той или иной народности, этнической группе. Отзвуки народной традиции можно найти и в академической (классической) музыкальной культуре, и в эстрадной (городской) музыкальной культуре. В целом для народного пения характерно плоское небо, пение на связках.

Так называемое*горловое пение* – разновидность народного пения, при которой певец во время пения использует не только связки, но само горло, резонирующие полости рта, гортани, благодаря чему становятся слышимыми обертоны основного тона.

Стилистические приемы в вокальном искусстве. В наше время значительный поток музыкальной информации эстрадного направления ежедневно поступает в телевизионный эфир и воздействует на формирование эстетических вкусов подрастающего поколения. Более того, многие музыкальные стили эстрадной и джазовой музыки тесно связаны с идеологией различных молодежных течений, которые способны влиять на определение жизненных ценностей и ориентиров у молодых людей.

Таким образом, учитывая современные тенденции развития вокально-эстрадного искусства, можно заключить, что обучение эстрадному пению как профессиональному виду деятельности должно осуществляться на достаточно высоком уровне,

Поэтому для достижения наилучшего результата в изучении вокальной методики от педагога требуется большой самостоятельной работы в поиске интересной дополнительной информации, анализе различных исполнительских манер, формировании собственной профессиональной лексики и педагогического стиля общения.

Современные музыкальные стили.

Соул (от английского soul — «душа») — наиболее эмоционально-прочувствованное, «душевное» направление популярной музыки чернокожих жителей США (ритм-энд-блюза), сложившееся в южных штатах США в конце 1950-х годов под воздействием традиции джазовой вокальной импровизации и спиричуэлов.

Рэп (англ. rap, rapping – «стук, удар», to rap - «говорить», «разговаривать») — ритмичный речитатив, обычно читающийся под музыку с тяжёлым битом. Исполнитель рэпа называется рэпером или более общим термином MC.

Рэп — один из основных элементов стиля хип-хоп-музыки; часто используется как синоним понятия Хип-хоп. Однако рэп используется не только в хип-хоп музыке, но и в других жанрах: drum and bass, рэпкор, ню-метал, альтернативный рок, альтернативный рэп, современный RnB.

Современный ритм-н-блюз (англ. Contemporary R&B) — музыкальный жанр, особенно популярный в США, настоящее положение которого было задано с 1940-х годов музыкой в стиле R&B. Несмотря на то, что сокращение «R&B» рождает ассоциации с традиционной музыкой в стиле ритм-энд-блюз, сегодня эта аббревиатура используется чаще для определения стиля афроамериканской музыки, появившегося после диско в 80-х. Этот новый стиль сочетает в себе элементы соула, фанка, танцевальной музыки и — в результате появления течения нью-джек-свинг в конце 1980-х — хип-хопа.

Современный ритм-энд-блюз имеет гладкий, электронный стиль звучания с ритмами драм-машины и мягкий, «сочный» вокал. Типично использование ритмов хип-хопа, однако резкость и твёрдость, присущая хип-хопу, также сглаживается.

Вокальные техники.

Среди многочисленных вокальных приемов и их смешений, можно выделить основные, базовые или же самые эффектные:

* glissando runs (называют мелизматикой),
* vocal fry,
* growl,
* belting,
* falsetto (или subtone),
* twang

Стилистические приемы звукоизвлечения.

Глисса́ндо (итал. **glissando** от фр. glisser — скользить) — музыкальный термин, штрих, означающий плавное скольжение от одного звука к другому; даёт колористический эффект. Скольжение - неопределенное взятие нот. Не надо путать данный, требующий определенной наработки, прием, со взятием ноты «с подъездом», что, обычно, свойственно певцам с плавающей интонацией.Это должна быть хорошо отработанная техника.

Runs -Running (мелизматика) - пришел к нам из афроамериканской музыки и сейчас, практически, ни одна песня, будь то поп или рок, не обходит его стороной. Сюда относятся длинные и короткие пассажи, а также «подтяжки» к звукам. Мелизмы – это такие фразы, большие или не очень, которыми обычно заполняются длинные ноты или паузы, и которые служат для особой выразительности. Данные пассажи (особенно, когда они длинные) должны начинаться с форшлагированной ноты, равно как и в середине пассажа часто при его повороте, изменении движения, пограничная нота форшлагируется. Ноты в музыке соул берутся, как бы, с форшлагом, но это должен быть не такой форшлаг, как в классике, ярко выраженный, очерченный, а незаметный, едва уловимый, и, как правило, полутоновый сверху или снизу. Прием этот был позаимствован из блюза с его блю-нотами, для которого свойственны как фортепианные полутоновые форшлаги и гитарные подтяжки, так и подобные голосовые нюансы

Vocal Fry (скрип) strowbass - это достаточно новый, по сравнению, с другими прием. Интересен также тот факт, что он используется не только, как украшение, но также и как упражнение во время занятий вокалом. . Этот прием заключается в атаке (начале) звука, основанном на скрипе. Скрип очень похож на звук несмазанной двери, на кряканье утки (если не имитировать ее просто словом «кря», а звуком), на тот голос, который «просыпается» у нас ранним утром после звона будильник и говорит: «Ааааааааа», потягиваясь. У некоторых детей и подростков даже в разговоре наблюдается такой непроизвольный «скрипок». Получается он из-за особого мягкого состояния голосовых связок, но не из-за зажатого горла, и это важно понимать. В качестве эксперимента можно попробовать втянуть воздух в себя, произнеся гласную «А» и такой скрип возникнет сам собой. На выдохе не у всех получается сразу, но это только дело тренировки, в любом случае ощущение свободы должно оставаться таким же, как и на вдохе.

Growl (или же рык, рычание) - один из самых эффектных приемов, очень любимых вокалистами. Он также пришел к нам из афроамериканской музыки госпела и блюза. Считается, что первым ввел его в официальное употребление Луи Армстронг, имитируя голосом звук своей трубы. Так что прием довольно старый, но свою популярность не утратил и в наши дни. Напротив, не успеет вокалист начать обучаться петь, как уже просит научить его «рычать», не отдавая себе отчет в том, что прием довольно сложный, а главное, что делая его не правильно, можно просто повредить свои голосовые связки. У некоторых он выходит достаточно легко, особенно у тех, кто в детстве играл в ролевые игры, изображая чудовище, Бармалея, злого директора школы или разозленного родителя. Что-то хорошо освоенное в детстве, как правило, остается с нами навсегда и продолжает получаться без каких бы то ни было усилий, как езда на велосипеде: сел и поехал, не задумываясь, как надо держать равновесие и крутить педали. Кто же не практиковал в детстве данный «страшный голос» может научиться growl под руководством грамотного вокального педагога.

Belting (бэлтинг) - так называемый «художественный ор» или пение громким, сильным голосом на высоких нотах. Прием пришел к нам из афроамериканской музыки госпел, а также американского мюзикла. В переводе с американского слэнга to belt означает «хлестануть ремнем, гнать, шпарить во всю мощь».

Не трудно догадаться, что если просто начать орать как придется, то скорей всего в горле сразу же возникнет ощущение царапины или кашля, горло сожмется и получится что-то между истеричным визгом и жалким кряком. Прием этот экстремальный, сложный, потому, как и в случае с growl, если вы не умеете делать его с детства, то придется учиться долго и усердно.

Falsetto (фальцет) - также этот прием известен, как субтон или вокальный шёпот.На самом деле американская вокальная школа, в отличие от европейской (и особенно российской) называет фальцетом не тонкий высокий голос, а голос на любой высоте, если в нем присутствует воздух. Таким образом, фальцет может быть как недостатком голоса, если у вокалиста не получается петь связанным и опертым звуком, так и вокальным приемом, когда вокалист нарочно напускает много воздуха в свой голос на некоторых фразах, чтобы воспроизвести в песне сильное волнение, огорчение, и другие чувства. Часто используется и характерный прием чередования фальцета и полного голоса, который часто используется в блюзе и музыке соул.

Рефлексия – применение выбранной вокальной техники в разученном заранее произведении.