

ОСОБЕННОСТИ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Бодрая Алеся Евгеньевна

магистрант, Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского, РФ, г. Луганск

Макшанцева Инна Михайловна

научный руководитель, старший преподаватель, Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского, РФ, г. Луганск

Музыкальное искусство эстрады в настоящее время занимает особое место в современной культуре. Эстрадная музыка сегодня понимается многими исследователя не просто как вид искусства, но и как социокультурный феномен [1]. Она отличается экспрессивностью, выразительным ритмом, связью с движением, яркостью сценического воплощения, доступным содержанием, повышенной эмоциональностью и воздействием на слушателя. Вокал — важнейшее проявление сущности человека. Он дает возможность выразить свои чувства, страсти, дает работу воображению, мышлению, тесно связан со всей анатомической и духовной структурой человека.

Термин «вокал» (от лат. voce – голос) — искусство владения певческим голосом. Но голос – это только инструмент, а само искусство пения гораздо сложнее простого голосоведения. Пение создает в нашем воображении образы, удивительно точно отражает самые разные эмоциональные состояния. В пении, помимо голоса, также участвует и осмысленное слово. Конечно, эстрадный певец, как и всякий специалист, должен быть вооружен знаниями и определенными приемами, т. е. владеть вокальной техникой, а именно – свободно управлять своим голосом [2].

Эстрадный вокал – это одно из современных направлений искусства пения. Однако, как считают многие исследователи, эстрадный вокал как направление возник с появлением городской культуры. В Средние века это были жанры мотеты, кантаты, позже – романсы. Отличительной особенностью их была простая повторная форма (чаще куплетная), светское содержание текстов и доступная для большинства манера исполнения. Главное отличие эстрадной музыки и по настоящий день – это простота формы и содержания, доступность понимания массам [3].

Сегодня на эстраде сосуществует множество различных музыкальных стилей и направлений: это поп-музыка, рок-музыка, фолк-музыка, рэп, хип-хоп, R&B, классический джаз, соул и множество других разновидностей и гибридов. Конечно, каждому стилю соответствует своя манера исполнения и определенные вокальные приемы, свои особые формы и образное наполнение содержания.

Традиционно эстрадный вокал по своему звучанию определяют между академическим вокалом и народным. Главное отличие эстрадного вокала заключается в целях и задачах эстрадного вокалиста. В отличие от академических и народных певцов, всегда работающих в границах достаточно четко заданного канона, регламентированного звучания, что не позволяет отклоняться от нормы, эстрадный вокалист находится в постоянном поиске своего оригинального звука, своей характерной, легко узнаваемой слушателем и зрителем манеры поведения, яркого, запоминающегося сценического образа. В академических и народных песнях текст, как правило, адаптируется под музыку. В эстрадных же произведениях нередко встречаются трудные для воспроизведения фразы, что требует быстрой смены дыхания.

Поэтому можно сделать вывод, что основной специфической чертой эстрадного вокала являются поиск и формирование уникального голоса и манеры. Этот непростой процесс можно сравнить с процессом поиска эстрадными инструменталистами «своего звука». Несомненно, чтобы найти свою оригинальную манеру пения, необходимо владеть широкой палитрой технических приемов.

В технике эстрадного вокала сочетается техника и академического вокала, и народного пения, при этом присутствует и ряд специфических приемов, характерных именно для эстрады. Порой те, кто только начинает постигать азы техники пения, неосознанно, а иногда и сознательно, пытаются подражать любимым эстрадным исполнителям, слепо копировать их манеру пения. Но не всем это идет на пользу, особенно в будущем. На пути развития и становления певца, раскрытия творческих способностей все очень индивидуально: для одних «рождение» красивого певческого голоса будет неожиданностью для них самих, для других – результатом долгого и кропотливого труда. Но в любом случае главным открытием станет нахождение своего стиля, своего творческого почерка в исполнении музыкального материала, в основе которых будет лежать индивидуальность вокалиста.

Н. О. Кожевникова, определяя специфику эстрадного пения, говорит о том, что один и тот же эстрадный певец может использовать такие специфические приемы звукообразования, как «субтон, сип, визг, хрип, произвольное управление певческим вибрато на длинных звуках, сопоставление голосовых регистров скачком из одного в другой» [Кожевникова, специфика], что существенно отличается от эстетики академического пения. При этом подчеркивает, что специфика звучания голоса эстрадного певца главным образом связана с работой артикуляционного аппарата, однако «с позиций физиологии голосообразования постановка голоса в отношении работы гортани и дыхательного аппарат имеет общую основу для представителей любых направлений в вокальном искусстве» [4].

Но для эстрадного певца важно не только исполнительское вокальное искусство, но и сценическое мастерство. И, конечно, учитывать психофизиологическое воздействие эстрадного пения на слушателей. Эстрадное вокальное искусство, как, впрочем, и другие жанры, обладает особым свойством, которое отвечает потребностям современного человека, предлагающее ценностные ориентиры и модели поведения. Отмечается даже утешительно-компенсаторная функция (В. Григорьев), которая позволяет восстанавливать душевную гармонию, внушает чувство оптимизма, снять напряжение, что рассматривается как один из способов психологической разрядки [5, с. 10].

Исполнитель на сцене создает новую реальность (и не только для себя), изменяя многие из психических механизмов, что может сопровождаться стрессовым волнением, но одновременно даря одно из самых возвышенных состояний души – вдохновение [4]. Вдохновение, как отмечают многие исследователи психологии творчества, является главной чертой творческой деятельности человека, мобилизующей все внутренние силы, энергию, волю исполнителя, раскрывая самые глубинные чувства и эмоции, что не может не оказать влияние на слушателей.

Таким образом, можно сказать, что эстрадное пение – жанр демократический, очень популярный в современной музыке. Эстрадная манера пения – это, прежде всего манера общения, характеризующаяся свободой выражения чувств. Отсюда и особенности художественного выражения. Поэтому каждая песня – это всегда маленький, законченный спектакль.

Список литературы:

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя музыки // Ю.Б. Алиев — М.: Владос, 2000. — 336 с.
2. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. — Вып. 2 / ред.-сост. В.И. Руденко — М., 1980. — 580 с.

3. Виды пения и вокальные техники vivaharmony.ru/index.php?module=pages&id=60
4. Кожевникова, Н. О. Специфика эстрадного пения [Электронный ресурс] / Н. О. Кожевникова. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-estradnogo-peniya>
5. Григорьев, В. Ю. Исполнитель и эстрада / В. Ю. Григорьев. – М.: Классика-XXI, 2006. – 151 с.