

Вокальные техники

Виды пения

Пение – вокальное искусство.

С точки зрения своего происхождения, феномен пения возникал в период неолита как особая звуковая экспликация эмоционального строя, соединяющая смех и плач в одну целостную вокальную гамму чувств, и лишь в «предсосевое время» в процесс пения устойчиво внедрились:

- ▶ инструментальные средства (арфа, флейта, барабан)
- ▶ семантико-речевой контекст.

Происхождение пения связано со стремлением человека выразить своё настроение в звучах голоса. Постепенно развиваясь, пение становится предметом особого искусства. Слова, благодаря пению, приобретают бóльший рельеф. Речь, в соединении с пением, производит особенно сильное, захватывающее действие. Для пения как искусства необходимы правильная, натуральная постановка голоса и техническое вокальное развитие.

Считается, что пение или, по крайней мере, мелодичные звуки предшествовали современной человеческой речи. Поэтому слова песни мозг усваивает лучше, нежели текст без музыкального сопровождения. Это объясняет также музыкальную природу многих фольклорных жанров, так как народное творчество играло роль не только развлечения, но и способа передачи информации как современникам, так и потомкам.

Т. н. «эстрадный» вокал развивался параллельно с «академической» школой и происходит из разных фольклорных источников.

Академический вокал

- ▶ Академическое или классическое пение основывается на глубокой профессиональной традиции, берущей свое начало в XVI веке. К академическому (классическому) пению относят, прежде всего, **оперное пение, исполнение оперетты, мюзикла, романса**. В классической манере исполняются и некоторые эстрадные песни.
- ▶ Академическая манера пения предполагает **классическую постановку голоса** и приемы звукоизвлечения, характерные для классической музыки: высокая вокальная позиция, высокий купол (высокое небо), объемное звучание чистого голоса без лишних шумов, хрипа и без форсирования звука.
- ▶ Исполнение оперных партий, а также номеров из оперетты и мюзикла требует большого вокального мастерства и профессионализма.
- ▶ Исполнители: Анна Нетребко, Дмитрий Хворостовский, Виктор Кривонос, Наталия Гайда, Пласидо Доминго и др.

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.

Эстрадные исполнители

- София Ротару
- Сергей Лазарев
- Дима Билан
- Юрий Антонов
- Валерий Леонтьев
- Алла Пугачева
- Полина Гагарина
- Филипп Киркоров
- Григорий Лепс
- Николай Басков
- Елка
- Руки Вверх
- Любэ и др.
- Барбара Стрейзанд
- Эминем
- Билли Айлиш
- Шакира
- Тейлор Свифт
- Мадонна
- Рианна
- Адель
- Бейонсе
- Дженифер Лопез
- Майкл Джексон
- Энрике Эглнсиас
- Пинк
- Тина Тернер и др.

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.
- ▶ Основные приемы и способы интонирования, которые легли в основу джазового пения:
- ▶ **Шаутинг, или шаут-стиль** (shout — крик) — особая манера пения, использующая разнообразные приемы речевого интонирования (шепот, стон, крик, фальцет и т. п.)
- ▶ **Глиссандо** (drift)- то постепенное скольжение звука, плавный переход через все ноты внутри интервала.
- ▶ **Дёрти-тоны** (англ. dirty tones – нечистые тоны)- один из специфических приёмов интонирования и подачи звука. Отличаются нестабильной («пёстрой») окраской звуков в пределах одного регистра, сильной динамикой, гипертрофированным вибрато.
- ▶ **Бендинг** - звуковысотная подтяжка к ноте.
Только когда Вы освоили ритм, вокальные приемы и способы интонирования, можно попробовать главный притягательный элемент джазового пения – скэт.
- ▶ **Скэт пение** – это импровизация, когда вместо слов исполнитель поет отдельные слоги. Изначально пение скэтом означало петь петь максимално схоже с тем, как играет музыкальный инструмент или исполнять с ним единую музыкальную линию. Поэтому, чтобы овладеть этим приемом нужно слушать не только классических джазовых певцов, но и инструментальных исполнителей.

Лучшие исполнители Джаза

- ▶ Луи Армстронг
- ▶ Элла Фицджеральд
- ▶ Сара Вон
- ▶ Дюк Эллингтон
- ▶ Билли Холидей
- ▶ Фрэнк Синатра
- ▶ Дайна Кролл
- ▶ Рэй Чарльз
- ▶ Нина Симон
- ▶ Нино Катамадзе
- ▶ Тони Беннетт
- ▶ Стиви Уандер
- ▶ Сэм Кук
- ▶ Чет Бейкер



Народное 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.
- ▶ Исполнители современные: Пелагея, Л. Г. Зыкина, Л. А. Русланова, А. И. Стрельченко, Н. Г. Бабкина, В. С. Девятов, З. М. Кириенко, Варвара, О. Е. Погудин, К. И. Шульженко и др.

Современные музыкальные стили, зародившиеся в афроамериканской культуре:

- ▶ **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.
- ▶ **Хип-хоп** (англ. hip hop) — молодёжная субкультура, появившаяся в середине 1970-х в среде афроамериканцев и латиноамериканцев. К началу 1990-х г. хип-хоп стал частью молодёжной культуры во многих странах мира.
- ▶ Музыка хип-хопа состоит из двух основных элементов: рэпа (ритмичного речитатива с чётко обозначенными рифмами) и ритма, задаваемого ди-джемом, хотя нередко композиции и без вокала. В настоящее время хип-хоп является одним из наиболее коммерчески успешных видов современной развлекательной музыки и стилистически представлен множеством направлений внутри жанра.
- ▶ **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 ню-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,

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. Гроулинг часто используется в сочетании с другими экстремальными приёмами звукоизвлечения (scream, guttural, pigscream, squeal).

Для гроулинга необходимо умение петь на опоре (диафрагмальное дыхание) и использовать ложные связки при пении. Гроулинг можно подразделить на низкий и высокий, а также на «брутальный» (самый низкий звук из живота), гортанный (формирование звука происходит выше) и горловой (сочетание чистого голоса с рычанием, хрипом).

В современной профессиональной музыкальной культуре гроулинг использовали джазовые певцы еще в 30-х годах XX века.

Вокальные техники звукоизвлечения, применяемые в экстремальных музыкальных направлениях

Скриминг или **скрим** (от англ. screaming — «крик») — приём пения, который можно охарактеризовать как хрипящий вопль или визгливый крик. Используется в таких стилях музыки, как: блэк-метал, грайндкор, дэт-метал, металкор, дэткор, спид-метал, скримо, эмокор. Обычно скриминг исполняется вокалистами-мужчинами, его отличает очень высокая тесситура.

Виды скриминга:

Грим (от англ. grim — «мрачный», «зловещий») — звучит ближе к гроулу, спокойнее, чем обычный скриминг, применяется в основном в блэк и дарк-метале

Шрай(к) (от нем. Schrei — «вопл») — звучит как истеричный протяжный вой, напоминающий вой волка. ЯИспользуется в депрессивном блэк-метале

Скрим — возник как результат смешения хардкорового пения и высокого гроула, характерного для шведской школы мелодического дэт-метала, применяется в таких музыкальных стилях, как металкор и эмокор, звучит как очень агрессивный крик

Харш (от англ. harsh — «хриплый») — используется в мелодик дэт-метале, модерн-метале.

Вывод:

Какую бы технику вокалист не использовал он должен владеть ею в совершенстве.

Современная эстрада предполагает микст различных вокальных техник.

Важно найти свою уникальную манеру исполнения.