ВИДЫ ВОКАЛЬНЫХ ТЕХНИК И ПРИЁМОВ В ЭСТРАДНОМ ПЕНИИ

Рыбакина Ирина Ингюновна Руководитель хора, педагог эстрадного вокала и фортепиано

Школа " Лицей " Туран " г. Алматы

irinarybakina59@gmail.com

Сегодня музыкальная эстрада играет особую роль среди различных видов музыкального искусства, привлекая своей эмоциональностью,выразительностью, яркостью, красочностью сценического воплощения.

Эстрадное пение сочетает множество направлений: поп, рок, соул, рэп, хип- хоп и другие. В отличие от академического вокала, целью которого является передача красоты голоса, в эстрадном вокале приоритет в передаче эмоций. Существуют следующие виды вокальных композиций:

-Джазовое исполнение

-Рок- исполнение

-Шансон

-Современная интерпретация народных композиций

-Авторские, бардовские песни

Объединяет их одно- способность покорить сердце и тронуть душу, донести до слушателей каждую ноту, смысл и настроение композиции, красоту звучания и богатство эмоций. Требования к исполнителям эстрадного вокала возрастают ежегодно, так как эстрадная вокальная музыка отличается не только мелодическим и ритмическим своеобразием, но и особенными законами оранжировки.

Успех вокалиста находится в прямой зависимости от уровня освоения элементов, которые составляют базу исполнительской деятельности: работа над певческим дыханием, постановкой голоса, артикуляцией, дикцией, звуковедением, интонированием, и, безусловно, владение собственным голосом, различными видами вокальных техник и приемов вокала, украшениями. В чем же разница между этими терминами?

Вокальная техника- это то, без чего никак нельзя, без неё пение как таковое невозможно.

Вокальные приемы- это то, как достигается та или иная техника пения, как формируется тот или иной вид вокала. Вокальные приёмы и вокальная техника тесно взаимосвязаны, и одно без другого невозможно.

Вокальные украшения- это то, без чего, в принципе, можно обойтись, но лучше освоить, если вы желаете развиваться вокально. Последовательность их изучения: сначала- приёмы и техники, потом- украшения. Приёмы помогают петь красиво. И вы тоже владеете такими вокальными фишками! Потому что способны издавать следующие звуки: шёпот, крик, плач, разговор и смех. На этих пяти красках голоса строится большинство современных приёмов вокала.

Базовые вокальные приёмы и техники:

Микст

Фальцет

Белтинг

Тванг

Субтон

Обертон

Глиссандо

Йодль

Расщепление

Штробас или фрай

Драйв

Мелизматика

Вибрато

Филировка звука

Атака звука

Свистковые ноты

МИКСТ.

Микст- это одна из важнейших вокальных техник. В переводе на русский означает " смешивать". При пении микстом у вокалиста звучат как головной, так и грудной резонаторы. Микст даёт ровный и монолитный звук на всем диапазоне голоса. Микст- это вокальная база, на которую в дальнейшем как бы нанизываются остальные вокальные приёмы, которые раскрывают голос и делают исполнение более ярким и впечатляющим.

ФАЛЬЦЕТ.

Используется в высоком диапазоне звучания голоса. Это- пение без опоры, придающее композиции особенную энергетику, добавляющее напряжение. Нередко встречается в джазе и поп- музыке.

БЕЛТИНГ.

Белтинг- актуальная техника, даёт вокалисту яркий, плотный, громкий, сильный и драйвовый звук на верхнем пределе грудного звучания. Как правило, белтинг используется в кульминациях песен, в самых экспрессивных и драматических моментах. В белтинге максимально раскрывается природная сила голоса вокалиста. Недаром его называют вокальным криком. Ведь крик- это свободный выброс энергии, рот сам открывается широко, лёгкие набирают побольше воздуха. Организм готовится к посылу звука вперёд! Это то, чего не хватает многим вокалистам на кульминации.

СУБТОН.

Под субтоном подразумевается имитация шепота, пение с придыханием. Эта техника заключается в контроле потока воздуха, который добавляется в голос помимо звука, и его расхода. В обучении этой техники делается упор на пение на опоре и глубокое дыхание. Отличается мягким, нежным звучанием. Название " субтон" (дополнительный тон, звук) указывает на "примесь" воздуха, накладываемую на основной тон голоса.

ТВАНГ.

Тванг - пение с назальным (носовым) звучанием, подразумевает звонкое и резкое звучание голоса. Для тванга характерно поднятие гортани и языка во время пения, сжатие гортани, короткие выдохи. Бывает матовым и глянцевым.

РАСЩЕПЛЕНИЕ.

Техника исполнения, при которой вокалист " расщепляет" ложные голосовые связки, используя черпаловидные хрящи. Во время расщепления голос исполнителя представляет собой чистый звук и шум. Один дыхательный поток как бы расщепляется на два. К расщеплению можно отнести субтон и драйв. Неполное расщепление- это компрессия.

ШТРОБАС или ФРАЙ.

Штробас- самый низкий диапазон звучания голоса. Это эстрадное пение отличается отсутствием напряжения в голосовых связках во время вибрации. Голос напоминает треск. Штробас или фрай- полезный для разогрева связок скрип.

ДРАЙВ- ещё одна разновидность расщепления голоса. Методика заключается в том, чтобы правильно выполнить эту технику, нужно научиться работать с диафрагмой. При неправильном подходе к этому приёму можно повредить голосовые связки. Но в настоящее время процесс звукообразования в данном приеме изучен и " поставлен на конвейер". Стили драйва- гроулинг и скриминг. Эти приемы уже относятся к экстрим вокалу.

ОБЕРТОН.

Обертон также является разновидностью расщепления голоса. Это горловое пение, во время которого задействованы не только голосовые связки, но и горло. Извлечение звука требует непривычного положения гортани. Эта техника распространена среди народов Дальнего востока.

ГЛИССАНДО.

Приём глиссандо заключается в скольжение с одной ноты на другую, также известен как " слайд". Глиссандо может быть как восходящим, так и нисходящим. Приём широко используется во всех афроамериканских стилях.

ЙОДЛЬ.

Также известен как " тирольское пение ". Является фольклорным приемом в Швейцарии и других альпийских странах. Йодль заключается в резком переходе с пения " на опоре " на фальцет. Некоторые современные исполнители используют йодль довольно часто в песнях. Есть и " обратный йодль", заключается в резком переходе с фальцета на " опору".

МЕЛИЗМАТИКА.

Мелизматика- вокальный приём, который поможет сделать ваше исполнение изящнее и фактурнее. Мелизм- это украшение мелодии. Многие вокалисты называют мелизматику " вокальной эквилибристикой". Мелизмы делают песню более затейливой, песня слушается более наполнено и утонченно.

ВИБРАТО.

Быстрое колебания тона звука вокруг одной ноты с помощью регулировки подачи воздуха и работы диафрагмы. По звучанию напоминает тремоляцию, которая достигается движением гортани.

ФИЛИРОВКА ЗВУКА.

Так называют динамические переходы: крещендо- увеличение громкости и диминуэндо- снижение громкости. Этот приём есть в любой песне, где есть длинные протяжные ноты.

АТАКА ЗВУКА.

Техника звукоизвлечения, при которой чередуется твёрдая, мягкая и придыхательная атака для дополнительной окраски голоса. Чтобы украшать таким образом свое исполнение, нужно почувствовать разницу звучания.

СВИСТКОВЫЕ НОТЫ.

Или свистковый регистр- самый высокий звук в головном регистре, подвластный эстрадным исполнителям.

Все способы украсить песню не перечесть. Имитация инструментов- это отдельное направление: битбокс, элементы которого применяются в эстрадном исполнении, а иногда превращаются в неповторимые произведения. Упражнения из битбокса тренируются речевой аппарат, что особенно важно для реп- исполнителей. Приём пения на улыбке- это, скорее, вспомогательная техника пения для тех, у кого проблемы на верхних и переходных нотах. В современных методиках вокала плач выделяют в приём пения " cry". Им часто поют высокие ноты, особенно, когда нужно перейти к верхним нотам аккуратно, без крика. CRY часто используется и на мелизмах. При пении сохраняйте те же ощущения голосовых связок, что и в речи. Не пойте, а говорите! Во время разговора голосовые связки плотно смыкаются, остаются толстыми. Тембр из- за этого получается насыщенным, звонким. В современных методах вокала такой режим называется " speech". В жизни в нашем голосе миллион красок. Найдите их, изучайте свой тембр, и используйте эти находки в пении.

Овладение вокальными техниками- это кропотливый труд, который требует систематической работы во всех направлениях. Будущие успехи вокалиста зависят только от того, насколько успешно и профессионально будет проведена эта работа.