

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.10889968

КАБУЛНИЯЗОВА Ольга Александровна

художественный руководитель, педагог по вокалу,
Творческая студия «Vivace», г. Ташкент, Узбекистан

ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Аннотация. Статья представляет собой анализ эволюции и современных тенденций в области техник и методик обучения в западноевропейской вокальной школе. Исследуются исторические корни развития вокальной школы, начиная с классических методик до современных подходов, акцентируя внимание на изменениях в понимании голосового процесса и методах его развития. В статье рассматриваются ключевые фигуры и школы вокального искусства, их влияние на формирование современных методик обучения. Особое внимание уделяется принципам, на которых основывается современная западноевропейская вокальная школа, включая индивидуализированный подход к обучению, взаимодействие с новыми технологиями и психологическими аспектами педагогики вокального искусства. Исследование заключается в анализе последних тенденций в обучении вокалу, обсуждении их значимости и перспектив развития данной области.

Ключевые слова: техники, методики обучения, западноевропейская вокальная школа, эволюция, современные тенденции, история, голосовой процесс, ключевые фигуры, школы вокального искусства, индивидуализированный подход, новые технологии, психологические аспекты, педагогика, анализ, перспективы.

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена не только сохраняющимся интересом к вокальному искусству в западноевропейской культуре, но и его эволюцией в современном контексте. Сегодня вокал становится неотъемлемой частью многих сфер жизни, включая развлечения, образование и даже медицину. С развитием технологий и изменением культурных предпочтений возникают новые вызовы и возможности для методов обучения вокалу.

Изучение истории западноевропейской вокальной школы позволяет понять корни современных подходов и техник, а также внедрить в практику лучшие наработки предыдущих эпох. В современном обществе, где индивидуальность и самовыражение занимают важное место, особенно актуальными становятся

методики, способствующие развитию уникального голосового таланта каждого ученика.

Помимо этого, современные технологии, такие как запись и воспроизведение звука, анализ данных о голосовых характеристиках, и даже онлайн-обучение, предоставляют новые инструменты и возможности для обучения вокалу. Исследование этих технологий и их влияния на методики обучения является важным аспектом современного вокального образования.

Цель исследования

Цель исследования заключается в исследовании исторического пути развития техник и методик обучения в западноевропейской вокальной школе, начиная с ее зарождения и прогрессирования через века до наших дней. Основной задачей исследования является не только изучение прошлого, но и выявление

влияния ключевых фигур и школ вокального искусства на формирование современных методик обучения вокалу. Важным аспектом является также предложение перспектив для будущего развития вокального образования, основанных на анализе текущих вызовов и потребностей вокалистов и педагогов.

Материалы и методы исследования

Материалы и методы основаны на комплексном подходе, включающем в себя литературный обзор, исторический анализ, анализ образовательных программ, компаративный анализ, использование информационных ресурсов, экспертные оценки.

Литературный обзор включает анализ доступной литературы по истории западноевропейской вокальной школы и ее методикам обучения. Исторический анализ включает изучение исторических документов, биографий вокальных педагогов и архивных материалов. Анализ образовательных программ включает изучение учебных планов и программ. Компаративный анализ проводится для сравнения различных школ и методик. Эти методы обеспечивают всесторонний анализ эволюции и современных тенденций в обучении вокалу в западноевропейской вокальной школе. Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: Н.Б. Гонтаренко, В.П. Морозов, А.Г. Менабене и другие.

Результаты исследования

Вокальное искусство в Западной Европе имеет долгую историю, которая насчитывает сотни лет развития. От ранних оперных театров до современных концертных залов, западноевропейская вокальная школа продолжает вносить значительный вклад в музыкальную культуру мира.

История развития западноевропейской вокальной школы берет свое начало в средние века, когда вокальное искусство стало неразрывной частью христианской церковной музыки. В течение веков развивались различные школы вокального искусства в Италии,

Франции, Германии и других странах Европы. Важным этапом в развитии техник обучения вокалу стали труды таких известных педагогов и певцов, как Каталини, Гарсилиас, Ламоссесе и др.

Эта история отражает разнообразие техник и методик обучения, которые формировались и эволюционировали со временем.

Современные тенденции в обучении вокалу включают в себя широкий спектр подходов, взятых как из традиционных, так и из современных педагогических практик. Они отражают изменяющиеся потребности и ожидания учеников, а также интеграцию новых технологий в обучающий процесс. Современные вокальные педагоги стремятся не только передать технические навыки, но и развить у студентов уникальность, выразительность и художественное самовыражение.

Инновационные методы обучения вокалу включают в себя использование современных технологий, таких как аудио- и видеозапись, компьютерные программы для анализа голоса, а также онлайн-обучение и виртуальные уроки. Эти инструменты помогают студентам лучше понять свой голос и технику исполнения, а также обеспечивают доступ к обучающим материалам в любое время и в любом месте. Однако, несмотря на использование новых технологий, традиционные методы обучения вокалу, такие как работа над дыханием, постановка голоса и артикуляция, остаются важными основами вокальной педагогики. Эти техники, переданные от поколения к поколению, продолжают играть ключевую роль в формировании звучания вокалиста и его музыкальной интерпретации.

Классические техники и методики обучения в вокальной школе являются основой для формирования качественного и выразительного вокального исполнения. Они включают в себя ряд ключевых аспектов, на которые уделяется особое внимание (таблица 1).

Таблица 1

Ключевые аспекты классической вокальной техники

Аспект	Описание
Правильная дикция и артикуляция	Ясность произношения слов и четкость артикуляции звуков для понимания и выражения текста.
Дыхание	Эффективное использование дыхания с помощью диафрагмы для стабильности и контроля динамики звука.
Музыкальность и фразировка	Техники музыкальной интерпретации и выразительности, включая использование динамических контрастов и акцентов.
Техника проекции голоса	Работа над резонансом и расширением голосового диапазона для заполнения пространства зала без напряжения.

С развитием музыкальной науки и педагогики появлялись новые методы обучения вокалу, учитывающие анатомические, физиологические и психологические особенности пения. В XIX веке вокальное обучение приобрело научную основу благодаря работам великих педагогов – Коффины, Гарсия, Марчиси. Современные техники обучения в исполнительском искусстве такие, как метод Бельканто, Александер-техника, Сузуки-метод, отражают накопленный опыт и передовые достижения в области вокальной педагогики.

Правильная дикция и артикуляция играют важную роль в вокальном искусстве, поскольку являются ключевыми элементами передачи текста и эмоций через голос. Дикция относится к ясности и четкости произношения слов, в то время как артикуляция связана с формированием звуков речи с помощью губ, языка и гортани.

В вокальной практике правильная дикция и артикуляция имеют несколько важных аспектов (рисунок 1).

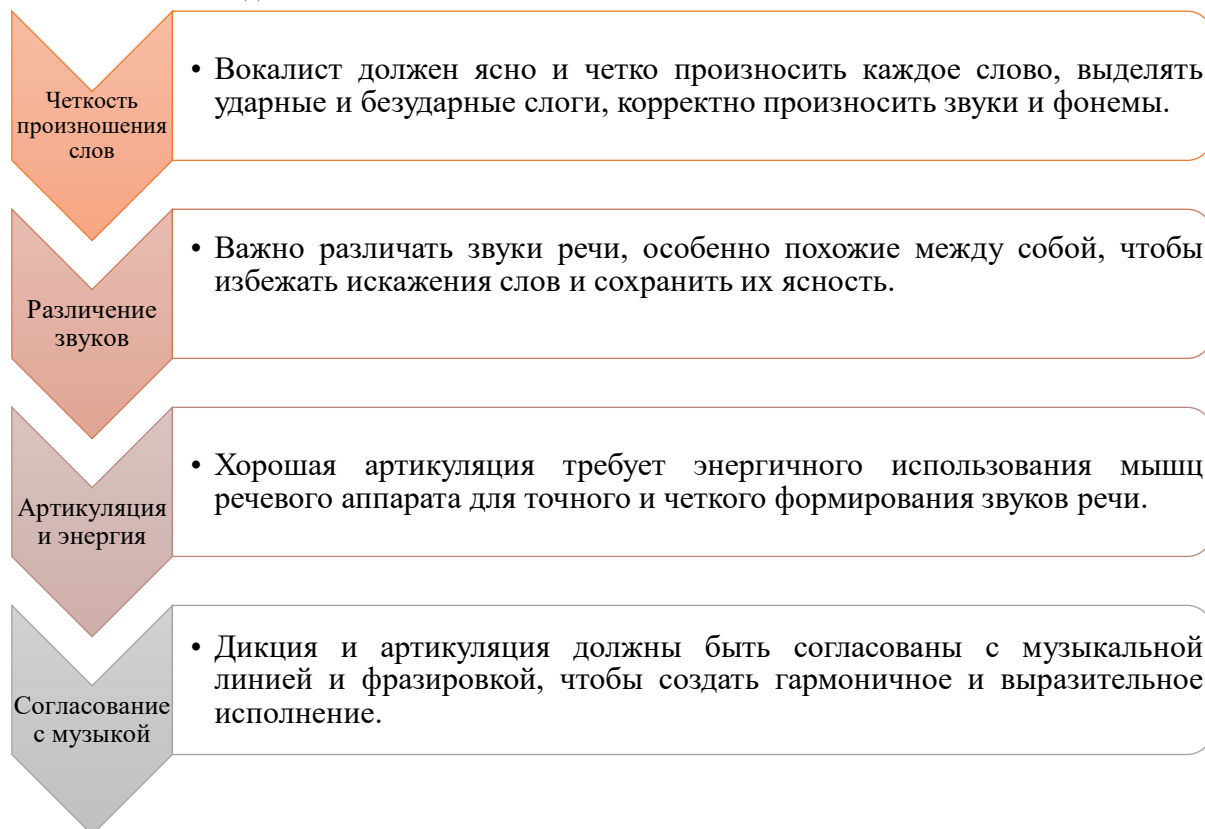

Рис. 1. Аспекты правильной дикции и артикуляции в вокальном исполнении

Правильная дикция и артикуляция не только делают текст более понятным для аудитории, но и способствуют эмоциональной передаче исполнения. Четко произнесенные слова могут усилить эмоциональную силу песни и подчеркнуть ее смысл. Они также помогают вокалисту контролировать свой голос и сохранять его здоровье и выносливость на протяжении выступления.

В вокальной практике обычно проводятся специальные упражнения для развития правильной дикции и артикуляции, такие как произношение различных фраз на разных скоростях, работа над выделением ударных и безударных слогов, а также упражнения на

контроль языка и губ. Эти упражнения помогают вокалистам развивать свои навыки и улучшать качество своего исполнения.

Дыхание играет фундаментальную роль в вокальном исполнении, поскольку оно обеспечивает энергию и поддерживает стабильность звука [1, с. 183].

Вокалисты учатся дышать с использованием диафрагмы – большой дыхательной мышцы, которая расположена под легкими и контролирует поток воздуха. Правильное дыхание с диафрагмой позволяет вокалистам контролировать объем воздуха, который они используют для создания звука, что способствует стабильности и длительности фразы (таблица 2).

Таблица 2

Основные аспекты правильного дыхания в вокальном исполнении

Аспект	Описание
Глубокое дыхание	Вокалисты учатся вдыхать глубоко, наполняя легкие воздухом до максимальной вместимости. Это позволяет создать резерв воздуха для поддержания длительных нот и фраз.
Управление выдохом	Контроль выдоха является ключевым аспектом вокальной техники. Вокалисты учатся медленно и равномерно выдыхать воздух, поддерживая стабильное давление воздуха для создания сильного и стабильного звука.
Интервалы дыхания	В течение исполнения вокалисты планируют места для вдоха таким образом, чтобы они не прерывали натуральное течение музыкальных фраз. Это требует хорошего знания музыкальной композиции и глубокого понимания ее структуры.
Динамическое дыхание	В зависимости от музыкального контекста вокалисты могут изменять динамику дыхания, чтобы подчеркнуть эмоциональное содержание исполнения. Например, они могут использовать сильное дыхание для выражения сильных эмоций или плавное, контролируемое дыхание для создания интимной атмосферы.

Правильная техника дыхания не только помогает вокалистам создавать мощный и выразительный звук, но и предотвращает излишнее напряжение и усталость голоса. Важно понимать, что дыхание – это динамический процесс, который требует постоянной практики и сознательного контроля со стороны вокалиста.

Музыкальность и фразировка в вокальном исполнении играют ключевую роль в передаче эмоциональной глубины и выразительности музыки. Этот аспект включает в себя несколько важных элементов, которые вокалисты изучают и разрабатывают в процессе обучения (рисунок 2).

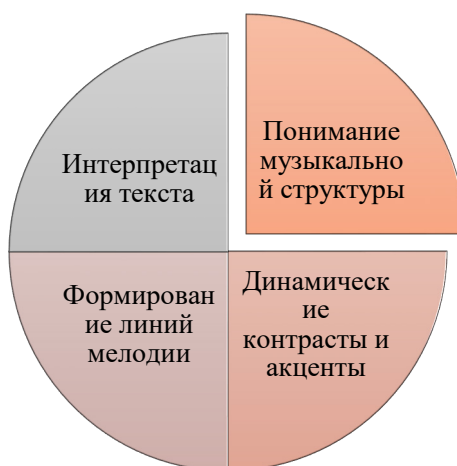

Рис. 2. Аспекты музыкальности и фразировки в вокальном исполнении

Техника проекции голоса в вокальном искусстве является ключевым аспектом, обеспечивающим эффективную передачу звука на большие расстояния без напряжения. Вокалисты учатся использовать резонансные полости тела, расширять голосовой диапазон, контролировать дыхание и работать с микрофоном для создания богатого и полного звучания. Эта техника позволяет им не только донести свои эмоции и идеи до аудитории, но и обеспечивает качественное исполнение в различных условиях выступлений [2, с. 247].

Примером великолепного использования классических техник и методик обучения

вокалу является Уитни Хьюстон. Ее голос отличается чистотой, силой и гибкостью, что стало результатом глубокого понимания и мастерства в применении классических вокальных принципов. Уитни Хьюстон великолепно контролировала дыхание, обладала отличной дикцией и артикуляцией, а ее музыкальность и фразировка делали ее исполнения уникально выразительными. Ее голос стал эталоном для многих вокалистов и остается вдохновением для многих поколений.

Современные тенденции и методики в обучении вокалу отражают изменения в

музыкальной индустрии и разнообразие музыкальных жанров, а также стремление вокалистов к развитию своей уникальности и стиля. В этом контексте, важно не только владеть классическими вокальными техниками, но и уметь адаптировать их под современные требования и жанры музыки.

Примером успешной адаптации классических техник под современные реалии может служить стиль исполнения Кристины Агилеры. Она известна своим мощным и экспрессивным вокалом, а также широким диапазоном исполнения. Одним из ключевых элементов ее техники является умение использовать различные регистры голоса – как грудной, так и головной, что позволяет ей создавать разнообразные звуковые эффекты и выразительные интонации. Кроме того, микрофонная техника играет важную роль в ее исполнении, позволяя контролировать динамику и выражение звука на сцене или в студии. Экспрессивное исполнение и эмоциональная глубина ее выступлений также отражаются в технике обучения, где она акцентирует внимание на выразительности и индивидуальном стиле исполнения [3, с. 26].

Для многих современных вокалистов важно не только владеть техникой исполнения, но и быть способным экспериментировать с различными вокальными приемами, чтобы развивать свой собственный уникальный стиль. Это может включать в себя использование нестандартных регистров голоса, разнообразные тембровые и мелодические приемы, а также работу с ритмом и импровизацией. Адаптация классических методик к современным требованиям и жанрам музыки становится ключевым фактором успешной карьеры вокалиста в наши дни.

Индивидуальный подход в обучении вокалу представляет собой персонализированный подход к каждому ученику, учитывающий их уникальные способности, потребности и цели. В современных вокальных школах этот подход становится все более распространенным, так как он позволяет максимально эффективно развивать потенциал каждого студента.

Одним из примеров успешного применения индивидуального подхода является творчество и стиль исполнения Арианы Гранде. Ее голос отличается нежностью, теплотой и эмоциональной глубиной, что делает ее выступления особенно проникновенными. Однако, помимо

этого, она также известна своим умением экспериментировать с различными вокальными приемами.

Фальцет – это один из приемов, который Ариана Гранде успешно использует в своем исполнении. Фальцет – это техника, при которой вокалист переходит на более высокий регистр голоса, создавая тем самым нежный и воздушный звук. В ее исполнении фальцет добавляет нежности и интимности, что является одним из отличительных черт ее стиля [4, с. 179].

Еще одним приемом, с которым экспериментирует Ариана Гранде, являются свистковые звуки. Свистковые звуки – это особый вид вокальных эффектов, при которых вокалист создает высокие, пронзительные звуки, напоминающие свист. Этот прием придает ее выступлениям уникальность и оригинальность, а также добавляет экспрессии и эмоциональной глубины.

Индивидуальный подход к каждому ученику и их уникальным возможностям позволяет развивать их таланты и потенциал в максимальной степени. Эксперименты с различными вокальными приемами помогают вокалистам расширить свой арсенал выразительных средств и найти свой собственный, неповторимый стиль исполнения.

Интеграция технологий в обучении вокалу открывает новые возможности для развития и совершенствования вокальных навыков. С развитием компьютерных программ и аудиообработки звука вокалисты могут использовать широкий спектр инструментов и ресурсов для улучшения своего голоса и творческого потенциала.

Программы для тренировки голоса предоставляют студентам возможность улучшать свои вокальные навыки в удобное для них время и место. Такие приложения обычно включают в себя упражнения на дыхание, интонацию, артикуляцию и другие аспекты вокальной техники. Они также могут предоставлять обратную связь о качестве исполнения, помогая студентам отслеживать свой прогресс и работать над улучшением слабых сторон.

Студийная обработка звука открывает вокалистам возможность создавать профессионально звучащие записи своих исполнений. С помощью программ для аудиообработки они могут редактировать голосовые дорожки, добавлять эффекты, корректировать интонацию

и тембр голоса, а также создавать сложные вокальные аранжировки. Это позволяет вокалистам экспериментировать с различными звуковыми идеями и создавать высококачественные записи для своего творчества.

Примером успешного использования технологий в обучении вокалу может служить творчество Кайзы Элистет. Этот артист активно использует студийную обработку звука для создания сложных и эмоционально насыщенных вокальных аранжировок. Его работы характеризуются использованием различных голосовых эффектов, многоголосными наложениями и инновационными звуковыми решениями, что делает его творчество уникальным и узнаваемым.

Таким образом, интеграция технологий в обучении вокалу позволяет вокалистам расширить свои творческие возможности и достичь новых высот в своем искусстве. Она предоставляет студентам доступ к широкому спектру инструментов и ресурсов, которые помогают им развивать свой голос и достигать новых профессиональных успехов [5, с. 356].

Выводы

В целом, изучение техник и методик вокального обучения в западноевропейской вокальной школе и их эволюция отличаются высокой степенью внимания к деталям и стремлением к постоянному совершенствованию. С развитием технологий и понимания музыкальных процессов эти методы становятся более научно обоснованными и доступными. Однако, они сохраняют свою основную цель – развитие вокальных навыков и творческого потенциала исполнителей.

Изучение примеров вокальных техник известных исполнителей, таких как Кристина Агилера, Ариана Гранде, Уитни Хьюстон и Кайза Элистет, демонстрирует разнообразие и гибкость в использовании методов вокального обучения. Каждый из них выделяется своим

уникальным подходом и стилем, что подчеркивает важность индивидуального подхода в вокальном обучении.

Важно отметить, что техники и методики обучения вокалу не статичны и продолжают эволюционировать вместе с изменяющимися требованиями и возможностями современного музыкального мира. Внедрение новых технологий, исследования в области голосовой физиологии и психологии исполнения, а также обмен опытом между педагогами и исполнителями продолжают формировать будущее вокального обучения и содействовать развитию музыкального искусства в целом.

Литература

1. Белоусенко М.И. Сравнительный анализ академического, народного и эстрадного вокала // Наука. Культура. Искусство. – 2020. – Вып. 2 (26). – С. 182-185.
2. Гемаддиев Д.И. К вопросу обучения эстрадных певцов стиливой вокальной технике // Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве. – 2018. – № 15. – С. 246-249.
3. Дрожжина Н.В. Авторская методика формирования навыков ансамблевой skat-импровизации (на примере мастер-классов Боба Столофа) // Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре. Сб. материалов III Всероссийской науч.-практ. конференции / под ред. С.С. Зенгина. Краснодар, Краснодарский гос. инс-т культуры, 2020. – С. 22-36.
4. Юркина О.В. Западные методики обучения эстраднему вокалу: авторская методика Шерил Портер // Преподаватель XXI век. – 2022. – № 1, Часть 1. – С. 176-189.
5. Steinhauer K.M., Klimek, M.M. Vocal Traditions: Estill Voice Training. Voice and Speech Review. – 2019. – P. 354-359.

KABULNIYAZOVA Olga Aleksandrovna
Artistic director, vocal teacher,
Creative studio “Vivace”, Tashkent, Uzbekistan

**TECHNIQUES AND METHODS OF TEACHING
AT THE WESTERN EUROPEAN VOCAL SCHOOL:
EVOLUTION AND CURRENT TRENDS**

Abstract. *The article is an analysis of the evolution and current trends in the field of teaching techniques and techniques in the Western European vocal school. The historical roots of the development of the vocal school are investigated, starting from classical techniques to modern approaches, focusing on changes in the understanding of the vocal process and methods of its development. The article examines the key figures and schools of vocal art, their influence on the formation of modern teaching methods. Special attention is paid to the principles on which the modern Western European vocal school is based, including an individualized approach to learning, interaction with new technologies and psychological aspects of vocal pedagogy. The research consists in analyzing the latest trends in vocal training, discussing their significance and prospects for the development of this field.*

Keywords: *techniques, teaching methods, Western European vocal school, evolution, modern trends, history, voice process, key figures, schools of vocal art, individualized approach, new technologies, psychological aspects, pedagogy, analysis, prospects.*