

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

*Майорова Светлана Александровна,
педагог дополнительного образования,
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Волжска,
Республика Марий Эл, Россия*

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭСТРАДНОГО ПЕВЦА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ВОКАЛЬНОЙ МЕЛИЗМАТИКЕ

Аннотация. На сегодняшний день в современном вокале очень востребована и актуальна способность вокалиста импровизировать с основной мелодической линией, видоизменять ее, дополнять мелизмами. Мелизматика является одним из способов орнаментики вокальных произведений, украшая основную мелодию дополнительными мелодическими фигурами. Она расширяет мелодический диапазон исполнителя. Главным преимуществом мелизматики является обогащённое звучание произведения. Благодаря этому приёму вокалист создаёт уникальный стиль исполнения, как способ самовыражения через вокальное украшение, позволяющее транслировать глубину и смысл музыкального произведения.

Ключевые слова: дополнительное образование, приемы вокала, мелизматический подход, мелизматика, мелизмы, пентатоника, орнаментика, мелодическое украшение.

В исполнении вокальной музыки учёные выделяют два подхода: силлабический, когда каждому слогу песни соответствует одна определённая нота мелодии произведения, и мелизматический, где один слог, даже буква проходит через несколько звуков.

Мелизматический подход распространён в различных жанрах и видах музыки: религиозной, этнической, народной, классической и современной - эстрада, джаз, блюз, рок-н-ролл, соул, ритм – энд - блюз.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Мелизматика (*от древнегреческого «melisma» - «песнь», «мелодия»*) – это способ пения, при котором на один слог текста приходится сразу несколько звуков мелодии.

Мелизмами называют различные вокальные украшения, состоящие из определённых мелодических фигур, исполненные обычно на одном дыхании. Ритмический рисунок и темп мелодии они не меняют, но делают песню более интересной и эмоциональной.

Важно отметить, что «мелизматика» в том значении, в котором мы привыкли ее слышать в современной вокальной музыке, развивалась и усложнялась вместе с развитием и усложнением джаза. Чем больше оборотов набирал джаз, чем больше искал себя в разных стилях, чем больше ассимилировался в другие вокальные жанры, тем разнообразнее, сложнее и характернее становились «мелизмы» [2, с. 94].

Разновидностями мелизмов в современной музыке являются:

а) «runs» - пробежки (несколько нот, спетые с верхней к нижней или наоборот, в быстром ритмическом темпе с соблюдением рисунка такта);

б) «riffs» - риффы (короткие повторяющиеся мотивы или фразы, придающие произведению особый ритм и характер);

в) «curls» - кудряшки, локоны (спуск с высокой ноты вниз с возвращением к одной из нот тональности и снова спуск вниз);

г) «loops» - петли, витки (возвращение к одной из нот тональности и неоднократное её утрирование наверху).

Все перечисленные термины – это общепринятые в мире названия мелизматических структур современного вокала.

Данные современные «мелизматические пассажи» строятся в основном на нисходящей и восходящей пентатонике – гамме, состоящей из пяти нот и не содержащей полутонов. Пентатоника может быть мажорной или минорной.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Очень часто современные мелизмы сопоставляются с привычной из классической музыки орнаментикой:

1. Форшлаг (от нем. *Vorschlag*, от *vor* – «перед» и «*g*» - «удар») - мелодическое украшение, состоящее из одного или нескольких звуков, предшествующих какому-либо звуку мелодии и исполняющееся за счёт длительности последующего или предыдущего звуков.

2. Трель (итал. *trillare* - дребезжать) - украшение, состоящее из быстрого чередования двух соседних нот, отстоящих на секунду, большую или малую. Первая нота называется главной - гармонической, вторая - вспомогательной. Обычно вспомогательная нота стоит выше главной, но может быть и ниже.

3. Мордент (итал. *mordente*, букв. «кусающий, острый») - мелодическое украшение, означающее чередование основного звука со вспомогательным. Исполняется за счёт длительности основной ноты.

4. Группетто (итал. *gruppetto*) - мелодическое украшение, состоящее из нескольких звуков: верхнего вспомогательного – основного - нижнего вспомогательного - основного. Исполняется за счёт длительности основной ноты [1, с. 91]. Согласно современной вокальной терминологии, многие школы современного вокала называют данное мелодическое украшение - опеванием.

Основная ценность жанра кроется в исполнительской манере. Качественное исполнение мелизмов – это важная задача современного вокалиста, работающего в соответствующем направлении. Поэтому с технической точки зрения, при работе с мелизмами важно помнить о том, что гортань следует держать в завышенном положении – так она более подвижна и дает скорость мелизматическим пробежкам (*runs*), точность и четкость другим элементам мелизматики (*riffs*, *curls*, *loops*); челюсть должна быть расслабленной и подвижной, это уберет лишнее мышечное напряжение с вокального аппарата во время исполнения мелизмов [2, с. 95].

Исполнение мелизматики так же предполагает наличие таких приёмов, как «Cry» (англ. «плакать») и «Twang» (англ. «гнузавость»).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Всё это нарабатывается количеством упорных тренировок. Здесь нужно запастись терпением. Как правило, при соблюдении всех принципов и правил исполнения мелизмов, их изучают сначала в медленном темпе, а затем постепенно нарабатывают скорость.

Для успешного освоения техники мелизмов, виртуозности вокальных ходов и риффов необходимо:

- наслушанность записей популярных мелизматов и попытка воссоздания их фраз (М. Керри, У. Хьюстон, К. Агилера, А. Гранде, С. Уандер);

- изучение мелодики, ритмики и техники исполнения каждого элемента, разбор вокальных ходов и риффов;

- постепенное добавление вокальных украшений в свои композиции – от простых к сложным;

- регулярная практика и тренировка мелизмов;

- развитие профессионального мастерства через занятия, желательно, с опытным педагогом, тренером.

Итак, что дают занятия по мелизматике?

Во-первых, подвижность голоса, его гибкость. Во-вторых, развитие интонации, музыкального слуха, музыкальной грамотности. В-третьих, расширение голосового и исполнительского диапазона певца. В-четвёртых, техничность исполнения, виртуозность. В-пятых, проявление творческой индивидуальности вокалиста.

Таким образом, работая с вокальными приемами и режимами в различных стилях современной вокальной музыки, вокалист обогащает технические и эмоциональные возможности своего голоса, раскрывает новые «краски» звучания, а также создаёт собственный вокальный дизайн любого произведения, используя возможные импровизационные возможности, оставляя незабываемые впечатления.

Список литературы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

1. Мирная Р.Р. Вокальная мелизматика как способ технической виртуозности певца // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры: научный журнал по искусствоведению, культурологии, историческим наукам. – 2023. – №4(28). – С. 89-95.
2. https://vestnik.spbgik.ru/vestnic_jurnal/2024-1/Корнеев%20Н.%20К.pdf – Н.К. Корнеев Современные вокальные техники в профессиональном становлении музыканта // Вестник Санкт-Петербургский государственный институт культуры. – 2024. – №1(58). – С. 91-95.