

СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ
Международная научно-практическая конференция

Тоголева Ольга Валентиновна,
преподаватель,
председатель ПМК «Музыкальное искусство эстрады»
(«Эстрадное пение»)
ГОУ СПО «Кемеровский областной колледж культуры и искусств»,
г. Кемерово

**ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.**

Аннотация. До середины XX века вокальное образование в нашей стране осуществлялось только в академическом направлении. В 60-е годы начинает формироваться народно-певческое образование. В 70-е годы в системе профессионального образования появляется новое направление – «Эстрадное пение».

«Эстрада» – понятие широкое и включает в себя не только различные формы музыкальной эстрады. «Эстрада», являясь многожанровым сценическим искусством, «объединяет музыку, танец, пение, разговорные жанры, номера с куклами, трансформацию, акробатику и другие цирковые и оригинальные жанры». Поэтому изначально профессиональная подготовка эстрадных певцов осуществлялась в творческих мастерских эстрадного искусства, где готовили артистов эстрады во всех её жанрах.*

Становление профессионального образования в музыкальном эстрадном направлении приходится на 80-е годы XX века. «Приложение к приказу министерства культуры РСФСР от 8 января 1990 г. № 7» об аттестации эстрадных отделений музыкальных училищ и училищ искусств сделало возможным открытие самостоятельных эстрадных отделений в музыкальных училищах.* Возникает понятие «**музыкальное искусство эстрады**», получившее профессиональный статус. Направление «Эстрадное пение» отныне существует в рамках специальности «Музыкальное искусство эстрады» где готовят артистов (исполнителей), руководителей творческих коллективов, преподавателей.

Важно заметить, что в учебных планах и программах появляются дисциплины, где термин «эстрадное» должен был определить коренное отличие от классики: эстрадное пение, эстрадное сольфеджио, эстрадная гармония, история эстрадной музыки и т.д. Эти курсы, конечно же, не были достаточно разработаны, тем не менее, образовательный процесс как говорится «пошёл».

Начинает формироваться трёхуровневая система профессиональной подготовки специалиста в направлении «Музыкальное искусство эстрады»: школа – училище – вуз.

СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ

Международная научно-практическая конференция

Сегодня количество учебных заведений, где готовят востребованные кадры, растёт, а уровень подготовки молодых специалистов, к сожалению, опускается вниз.

Появилось множество певцов, не получивших глубокие теоретические и исполнительские навыки, но претендующих на роль звезд.

Появилось новое поколение молодых дипломированных педагогов-эстрадников, не способных к педагогической деятельности: отсутствие глубоких познаний, бедность духовных запросов, неразвитый вкус и т.д.* Вместе с этим в обществе теряется способность отличить подлинное искусство от подделки, понятия «эстрадное искусство» и «шоу-бизнес» стали почти синонимами, возникает угроза профанации музыкальных ценностей. При этом «сила и широта влияния популярной музыки на молодежь и среднее поколение приобретает космические масштабы».

Эстрадная песня до определённого периода, являясь жанром искусства эстрады, жила по его законам. Хозяйкой сцены была яркая индивидуальность со своими чувствами и мыслями. Песня на эстраде решалась как «сценическая «игровая» миниатюра с помощью пластики, костюма, света, мизансцен («театр песни»)). На сцене создавался художественный образ средствами и вокальными, и музыкальными, и сценическими. Поэтому до сих пор мы помним пионеров певческого жанра на эстраде: Александра Вертинского, Леонида Утёсова, Клавдию Шульженко, Изабеллу Юрьеву, Лидию Русланову, Людмилу Зыкину, Муслима Магомаева, Майю Кристалинскую и многих, многих других исполнителей. Сегодня, несмотря на обилие современных песенных композиций, ни один концерт не обходится без ретро-песни. Мы с большим удовольствием смотрим и слушаем исполнителей, творчески рождённых в советский доперестроечный период. Певческая эстрада несла с собой исполнительскую культуру во всех её проявлениях. Среди эстрадных певцов были как самородки, не имеющие специального профессионального образования так и те, которые его получили.

*В Постановлении Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1321 «О мерах по дальнейшему развитию концертно-эстрадной работы в РСФСР» содержится ряд распоряжений по организации подготовки артистов и режиссеров для эстрады на базе учебных заведений Министерства. В свою очередь в Постановлении Совета Министров РСФСР «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению концертного обслуживания населения РСФСР» от 25 января 1973 г. № 36 были даны распоряжения об организации в Ленинграде в 1974 году училища эстрадного искусства, а также о необходимости предусмотреть в проектах народно-хозяйственных планов на 1974 и последующие годы увеличения приема студентов в высшие учебные заведения искусств и подготовку части студентов для работы в концертных организациях; ежегодно направлять для работы в концертных организациях не менее 500 выпускников; при Ленконцерте и Свердловской филармонии организовать в 1974 году творческие мастерские эстрадного искусства, совместно с Ленгорисполкомом и Свердловским облисполкомом.

* Сегодня в России существует свыше 40 эстрадных отделений только в музыкальных училищах и колледжах.

СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ

Международная научно-практическая конференция

Профессиональное образование многих эстрадных певцов было традиционное: музыкальная школа, далее музыкальное училище (в основном хоровое отделение), потом консерватория или творческий вуз. Многие певцы предпочли на высшей ступени получить актёрское, или режиссёрское образование.

Открытие специальности «Музыкальное искусство эстрады» для всех, мечтающих петь на эстраде, стало настоящим подарком. Толпы абитуриентов ринулись поступать в учебные заведения на эстрадные отделения. Основной целью вновь складывающегося образовательного института являлась подготовка профессиональных кадров, владеющих спецификой жанра «Музыкальное искусство эстрады».

В процессе обучения у будущего эстрадного певца, как у профессионала, должны сформироваться вокальная культура и певческие навыки; уровень музыкальности, соответствующий пониманию современного музыкального языка, а также чувство стиля и способность к имитации различных стилистических манер; художественный вкус, а также сценическая культура и способность самостоятельно создавать художественный замысел исполняемых произведений и воплощать его средствами собственной индивидуальности. Профессиональной базой, фундаментом образовательного процесса должны были стать «эстрада», «вокальная культура», «музыкальная культура», «сценическая культура», «индивидуальность», «искусство».

*Первые выпускники эстрадных отделений «подались» в исполнительство, педагогические кадры на певческой эстраде за время их профессионального образования не формировались вовсе. Эстраднему пению на всех образовательных уровнях обучают в основном выпускниками хоровых отделений, незнакомые ни с исполнительской спецификой эстрадного пения, ни с жанровой спецификой искусства эстрады.

К сожалению, попав в рамки «Музыкального искусства эстрады» эстрадное пение оторвалось с одной стороны от вокального искусства, с другой стороны от искусства эстрады, а по большому счёту – от искусства вообще.

Нынешнее профессиональное образование в направлении «Эстрадное пение», примкнув к музыкальному исполнительству, встало на путь инструментальных музыкальных традиций, и связано только с эволюцией музыкального искусства эстрады в России, с его истоками, развитием и становлением. Главным в обучении стал музыкальный стиль – «музыкальное искусство эстрады – направление представляет собой ветви огромного дерева (музыки) – течения джаза и рока, которые в свою очередь дают многочисленные побеги – стили...». Замечу, что и джаз и рок привнесли в певческую культуру эстрады инструментальный саунд: инструментальную фразировку и интонирование, инструментальные при-

СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ

Международная научно-практическая конференция

ёмы голосоведения, инструментальный тембр голоса. Современная певческая эстрада существует в стилевом многообразии и конечно, каждый из существующих стилей диктует свою специфику исполнения, которая выражается в особенностях ритма, гармонии, фразировки, манеры исполнения, специфических способах звукоизвлечения и так далее. В этих условиях рационализм, техницизм, штамп, приоритет формы над содержанием заняли главенствующее место. Но живое слово!? Оно ушло на второй план. Песня превратилась в «композицию», песенная индустрия перешла «от штучного производства к поточному» как в прочем и исполнительская.

Отечественную профессиональную школу в области эстрадно-джазовой музыки создавали мастера с мировым именем. Композитор, народный артист России, профессор В.М.Лебедев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств П.А.Подболотов, ректор Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженный деятель искусств России, профессор М.Н.Саямов, народный артист России, композитор Ю.В.Саульский, профессор Е.В.Овчинников, замечательный пианист и музыкант, автор музыкальных пособий по джазовой импровизации, народный артист России, профессор И.М.Бриль. Все эти люди замечательные музыканты, теоретики и практики, мастера, но среди них нет ни одного певца. Поэтому профессиональное образование в направлении «Музыкальное искусство эстрады» пошло однобоко – оно при хороших условиях развивает музыканта.

В примерный учебный план по специальности 070214 «Музыкальное искусство эстрады» (СПО) в цикле дисциплин специализации, а по новому стандарту 3 поколения в профессиональном цикле и профессиональных модулях включены такие дисциплины как «инструментоведение», «инструментовка и аранжировка», «джазовая импровизация»*, «музыкальная информатика», «компьютерная аранжировка». Как применить содержание вышеизложенных дисциплин и профессиональную терминологию к подготовке певца. Полная оторванность от певческой эстрады в содержании теоретической дисциплины «История стилей музыкальной эстрады». Нет дисциплин по истории и теории вокального образования, истории и теории искусства эстрады.

Сегодня на основе передового педагогического и исполнительского опыта написано много новых замечательных трудов: учебно-методических пособий по джазовой импровизации, практических курсов по джазовой гармонии, переведены книги зарубежных авторов и написаны труды отечественных авторов по истории и теории джаза. Вся рекомендуемая специальная научно-методическая база в области музыкального искусства эстрады рассчитана на подготовку джазового и рок-

СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ

Международная научно-практическая конференция

музыканта-инструменталиста. Отдельных работ, посвящённых эстраднему и джазовому пению, его истории, а главное, специфике вокального эстрадно-джазового исполнительства, его художественной сущности и музыкально-выразительным особенностям, несмотря на существующий огромный спрос почти нет.

Отсутствие учебников, методических пособий и как следствие правомерность вопроса «как учить эстрадного певца?» Педагоги по-разному справляются с данной проблемой. Одни придумывают свои методики, отвергая традиционную академическую школу пения и не доверяя ей, другие слепо выполняют рекомендации педагогов-самозванцев из Интернета (те знают, как обучить эстраднему пению), третьи учат тому, что умеют сами и так, как умеют сами, четвёртые и их большинство советуют обратиться к современным западным методикам: Кэтрин Сэдолин «Compleat Vocal Ttchnique», Сэт Ригсс «Техника пения в речевой позиции» - аудио-школа для вокалистов, Бретт Меннинг «Система вокального тренинга» Кристин Линклэйтер "Освобождение голоса", Элизабет Ховард и Ховард Остин «Вокал для всех» и др. Эти новомодные «эстрадные» методики громко называются «школами», вернее «аудио-школами» или «видео-школами». Их основной метод – «делай как я!», т.е. слушай аудио-трек, и повторяй его, как считаешь нужным. Я не буду вдаваться в подробный анализ данных «школ», и профессиональные проблемы в связи с их применением, я хочу лишь предостеречь многоуважаемых педагогов от такого рода учебно-методического материала, как единственно-возможного и обратить внимание хотя бы на фальшь и антивокальность предложенных упражнений-иллюстраций.

Оторванность вокалистов-эстрадников от традиционной вокальной педагогики и погоня за всем псевдо-научным, где есть слово «эстрада» это оторванность, прежде всего, от науки, что недопустимо для профессионального образования.

Основой для профессионализации является школа. Понятие «школа» многозначно. Под этим понятием подразумевается и учебно-воспитательное учреждение, и система образования, выучка, приобретенный опыт и, наконец, направление в науке, литературе, искусстве и т.п., связанное единством основных взглядов, общностью или преемственностью принципов и методов.

* Дисциплина «Инструментовка и аранжировка» применима в подготовке руководителя инструментального творческого коллектива – ансамбля, оркестра. Для подготовки руководителя вокального творческого коллектива традиционно в обу-

СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ

Международная научно-практическая конференция

чение включают дисциплину «Вокальная аранжировка». Альтернативой дисциплины «Джазовая импровизация» может быть «Джазовое пение».

В вокальном смысле «школа» предполагает, как минимум, наличие вокально-технического мастерства, которое приобретается благодаря своеобразной вокальной методике в целостной системе вокального воспитания. Вокальную школу всегда «слышно». Педагоги-вокалисты сегодня имеют возможность познакомиться с результатами последних научных исследований в области вокального искусства, прочитать о положительном опыте ведущих педагогов практиков, узнать новые вокальные методики, услышать о современном состоянии вокального образования в стране и за рубежом, и т.д.

Говоря о школе пения на эстраде, хотелось бы акцентировать внимание на «школе» в её широком понимании. Речь идет о **национальной русской школе пения**. «Национальная школа пения существует там, где профессиональная музыкальная культура достаточно развита, где имеется национальная композиторская школа и связанная с ней и с народным исполнительским искусством профессиональная музыкальная исполнительская культура. Каждая нация отличается своеобразной историей своего возникновения и развития. Особенности психологического склада той или иной нации выражаются в поэзии, литературе, музыке, драме, изобразительном искусстве, то есть во всех областях духовной жизни данной национальности, придавая им яркую самобытность. В музыке они особенно ярко выступают при прослушивании произведений, написанных национальными композиторами». [2, 8.]

«Своеобразие отечественной вокальной исполнительской традиции в сравнении с западноевропейской в том, что вокальное искусство шло изначально по пути психологической углублённости, по пути раскрытия внутреннего содержания. В соответствии с этой задачей вырабатывались и средства выразительности. Это свойство определялось своеобразием русской жизни, её быта». [1, 152.]

На основе самобытности национальной культуры, психологического склада русского народа, его характера, языка формировались традиции русской вокальной школы: ***искренность, простота, глубина в сочетании с виртуозным владением голосом, мастерским умением перевоплощаться в живые образы исполняемых персонажей, говорить слово в музыке всегда отличало певца русской вокальной школы.***

Искусство эстрады, в целом и эстрадное пение в частности рождены в России в начале XX века. Это рождение совпадает с расцветом русской вокальной школы. Лучших представителей российской певческой эстрады всегда отличали незаурядность натуры, яркая индивидуальность, интеллект, широта познаний (не только музыкальных), изощренность

СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ

Международная научно-практическая конференция

творческого воображения, высочайшая исполнительская культура, артистический талант, способный на протяжении сольного концерта держать публику в состоянии постоянного внимания и вызывать сильные художественные потрясения.

«Великая тайна великих исполнителей в том, что они исполняемое силой своего таланта освещают изнутри, просветляют, вкладывают туда целый новый мир ощущений из своей собственной души...»: говорил А.Н. Серов.

Имея огромную популярность у многомиллионной зрительской аудитории, искусство эстрады поистине является народным, служит для него и отражает его мысли и чувства. Даже заимствуя западные формы развлечения, эстрада всегда адаптировала их к условиям российской действительности, ориентируясь на массовое восприятие и российскую зрительскую аудиторию*. Что сегодня нам мешает, во-первых, отказаться от слепого подражания западным образцам шоу-бизнеса и, возвратившись к традициям, вернуть своё творческое лицо, создать новое и неповторимое?! Во вторых, пересмотреть содержание образования, в соответствии с желаемыми результатами. И тогда «повышение качества профессиональной подготовки отечественных специалистов и высокий уровень конкурентоспособности российского образования на мировом рынке образовательных услуг» станут не документальными фразами, а реальными результатами современной модернизации российского образования в направлении «Музыкальное искусство эстрады» («Эстрадное пение»).

Список литературы:

1. Вопросы вокального образования: Методические рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений М.С. – М.-СПб.: Российская академия музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, 2007. – 172с.
2. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики. / Л.Б. Дмитриев – М.: Музыка 1968. – 675с.
3. Педагогический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2003. – 785с.
4. Рыбакова, Е.Л. Развитие музыкального искусства эстрады в художественной культуре России: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора культурологии / Е.Л. Рыбакова – СПб: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 2007. – 42с.

СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ
Международная научно-практическая конференция

5. Эстрада в России. XX век. Энциклопедия. - М.: Олма, 2004 – 862с.

*Свободное, демократическое легкожанровое музыкальное искусство определяет музыкальную атмосферу эпохи. Для него характерны популярность, развлекательность, современность, доступность музыкального языка. Оно охватывает громадную сферу музыкальной культуры и имеет огромное количество форм, от крупных до малых.

Легкожанровая музыкальная культура дала миру в период с XVIII по XXI век такие сценические и эстрадные формы, как варьете, классическая оперетта (венская, французская, английская), менестрельное шоу, английская комическая опера, музыкальная комедия Бродвея, балаганные бурлески и фарсы, водевиль, джазовое ревю, голливудские комедии, новейшие рок-оперы... Малой формой явились песни разной направленности