

Елена Игнаточкина
Петь или не петь

Советы поступающим на эстрадный вокал

Елена Игнаточкина
Петь или не петь.
Советы поступающим
на эстрадный вокал

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67142473

ISBN 9785005603333

Аннотация

Оригинальный текст пособия для поступающих в музыкальный колледж на эстрадный вокал. Это издание направлено на проведение профессиональной диагностики для выявления истинных данных абитуриентов, желающих поступать в Музыкальный колледж на эстрадный вокал. Также в материалах пособия абитуриенты смогут найти советы, способные оказать помощь при подготовке к вступительным экзаменам.

Содержание

Об авторе	5
Для чего одаренные люди идут учиться?	9
Какая у вас заинтересованность в этом предмете?	11
Что вы знаете про свою будущую профессию?	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

**Петь или не петь
Советы поступающим
на эстрадный вокал**

Елена Игнаточкина

© Елена Игнаточкина, 2022

ISBN 978-5-0056-0333-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Об авторе

Я, Игнаточкина Елена Юрьевна, педагог с почти сорокалетним педагогическим стажем, обладатель авторского метода обучения «Пение как способ общения» родилась в 1958 году в семье потомственных педагогов. Мой отец был инженером-изобретателем широкого профиля и педагогом по физике, математике и механике. Прекрасно рисовал, играл на гармошке, пел. Со мной тоже с детских лет занимался пением и рисованием. В возрасте 5 лет состоялся мой дебют,

впервые я выступила на сцене с песней «Огонек». В 6 лет меня отдали на подготовку в музыкальную школу, куда я поступила на следующий год по классу виолончели. К сожалению, спустя три с половиной года, я вынуждена была оставить обучение в связи с переездом в другой город. Возобновила свои занятия только через 2 года, уже по классу фортепиано и успешно их закончила. Одновременно с музыкальной школой посещала балетную студию. По ее окончании танцевала в народном Ансамбле донских казаков. В это же время занималась пением, пела дуэтом с одноклассницей, в хоровой капелле и в вокально-инструментальном ансамбле. Все это время выступала с концертами перед тружениками электровозостроительного завода (НЭВЗ) города Новочеркаска и жителями сел и городов Ростовской области. После 10 класса поступила в Московский Государственный театральный институт (ГИТИС) и окончила его как актриса музыкального театра. Во время обучения снялась в эпизодической роли в к/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова», вышла замуж и родила двоих детей.

После окончания института из-за семейного положения вынуждена была работать не по профессии, а заняться преподавательской деятельностью, сначала была руководителем театрального кружка, потом преподавателем музыки в средней школе, победила в конкурсе и стала лучшим молодым учителем Тушинского района. Спустя три года была приглашена на должность руководителя кружка советской песни

в ДК «Красный Октябрь», одновременно училась в джазовой студии. В результате стала руководителем студии эстрадно-джазового вокала «Диапазон», в которой учились 60 студентов по базовым предметам (джазовая импровизация, вокал и история жанра) и преподавали выпускники эстрадного отделения училища им. Гнесиных, куда меня в дальнейшем и пригласили педагогом по совместительству.

Став педагогом прославленного учебного заведения, повышала свой профессиональный уровень, начала работу над авторской программой обучения, которую в дальнейшем защитила в Московском институте образования по теме «Пение как способ общения». Успешная работа с такими учениками, как Елена Масальцева, Рита Синявина, Татьяна Комарова, Богдан Титомир, Елена Зосимова, Джемма Халид, Сергей Пенкин, Тамара Гущина, Олег Соколов, солистки группы «Девчата», «Женская гимназия», солисты рок-группы «Тяжелый день», группы «Ласковый май» и др., привлекла внимание известных продюсеров шоу-бизнеса.

Так я получила приглашение стать преподавателем солистов группы «НА-НА» для американской версии их программы, поскольку была признана педагогом, поющим на английском языке без акцента. Работая педагогом по вокалу, повышала свой исполнительский уровень, время от времени проверяя его на различных конкурсах. Это и международный «Конкурс польской песни», «Романсиада» и другие конкурсы эстрады, проходившие на районном и городском

уровнях города Москвы.

Семейные проблемы, рождение третьего ребенка, болезнь мужа (рак) привели к вере в Бога, заставили перейти на частные уроки. В это время появился на свет первый аудиоальбом «Как и все» с моими песнями на стихи разных поэтов. Некоторые стихи сочинила сама. Стала выступать со своими песнями в тюрьмах, в домах престарелых, больницах и в других местах. Потом появились новые песни, и вышел следующий альбом «Отражая небо». Сейчас насчитывается более 60 песен, которые я включаю в различные программы, выступая на площадках Москвы и Подмосковья.

С 2008 по 2015 год работала в центрах соцзащиты преподавателем вокала в различных жанрах от классики до шансона. С 2015 года в течение трех лет выступала в пансионатах и домах отдыха Подмосковья с сольными концертами. С 2018 по 2021 год руководила студией эстрадно-джазового вокала «Диапазон 2» в КЦ «Салют». Все последующее время занималась частной практикой и подготовкой материалов для написания книги по обучению вокалу.

Для чего одаренные люди идут учиться?

Для чего одаренные люди идут учиться? Думаю, что все, кто поступают в музыкальное учебное заведение, верят в то, что они одаренные, ну это же не кулинарное училище, где может, в принципе, учиться каждый. Поступают в музыкальное училище те, у кого есть определенные способности: во-первых, голосовые данные, во-вторых, это должны быть люди, которые различают музыкальные звуки по высоте, по принципу «выше—ниже» и, в-третьих, те, кто схватывает услышанную мелодию и может ее идентично повторить без сопровождения. Другими словами, те, кто обладают хотя бы этими тремя качествами: певческий голос, музыкальный слух и музыкальная память.

Но когда смотришь вокальные конкурсы, то видишь, что помимо этих качеств, у большинства молодых исполнителей уже есть и артистизм, и умение владеть не только своим голосом, но и различными вокальными приемами, слушаешь и диву даешься, когда они смогли этому научиться? Ведь они еще дети!

И кстати, детских конкурсов стало гораздо больше, чем взрослых, да и участники взрослых конкурсов здорово помолодели.

Просто мир изменился, сейчас детей, чуть ли не с пеленок, стараются научить всему, чему только возможно, ну и, конечно, если увидят какие-то хоть малейшие признаки музыкальных способностей, тут же отдают обучаться вокалу и музыке.

Очень здорово, что многие занимаются пением с детства, от этого люди становятся более чуткими, способными не только выражать свои чувства, но и понимать чувства других. Пение делает человека свободным, но нужно ли для этого каждому становиться профессионалом? Ведь профессия вокалист, это не только музыкальные способности и навыки, это еще целый набор сопутствующих качеств, которые делают человека мастером своего дела, выносливой и сильной личностью, профессионалом, имеющим крепкое психическое и физическое здоровье. Все это тоже нужно постигать. Поэтому только одаренные и должны учиться, учиться и еще раз учиться, чтобы совершенствоваться на радость себе и публике.

А какие у Вас представления о вокале и вокалистах, что Вы об этом знаете?

Какая у вас заинтересованность в этом предмете?

Есть люди, которые любят ездить на экскурсии, им нравится смотреть на что-то новое, на города, на дома, на архитектуру. Но одни готовы часами ходить по улицам, рассматривать разные здания, задавать вопросы, слушать объяснения про стиль, эпоху, особенности архитектуры, интересуются отличиями одних мастеров от других, покупают книги, а другие воспринимают эти дома как фон, на котором интересно фотографироваться. Так и с песнями, один слышит даже интонации, а другой воспринимает как фон. Один знает всех певцов, кто что поет, в какой манере, следит за всеми новинками, знает кто, где и на каких конкурсах победил, другой дальше своего носа ничего не видит и не слышит.

Задумайтесь, насколько Вам интересен этот предмет, занимает ли он Ваши мысли, какие жанры Вам интересны, каких исполнителей Вы знаете и любите слушать, чьи песни Вы слушаете по многу раз? На кого бы Вам хотелось быть похожими, и что Вы знаете о вокале?

Неудивительно, что когда мы размышляем о профессии певца, то как правило представляем себе артистов, поющих в театре или на эстраде. Если Вы выбрали эстраду, включая рок и джаз, было бы здорово знать представителей этих жан-

ров, время, в которое они работали, произведения, которые они исполняли.

Проверьте себя, знаете ли вы таких певцов, как:

Элла Фитцджеральд, Луи Армстронг, Арета Франклин, Рей Чарльз, Френк Синатра, Нина Симон, Дайана Шур, Эрик Клептон, Курт Кобейн, Пол Маккартни, Джон Леннон, Джо Кокер, Элвис Пресли, Дэвид Боуи, Фредди Меркури, Мик Джаггер, Барри Уайт, Оззи Осборн, Крис Ри, Джони Митчелл, Брюс Спрингстин, Джанис Джоплин, Роберт Плант, Сэм Кук, Ронни Джемс, Дио, Бонни Тайлер, Том Джонс, Энгельберт Хампердинк, Эдит Пиаф, Джо Дассен, Барбара Стрейзанд, Билли Джоел, Майкл Джексон, Шарль Азнавур, Тина Тернер, Мадонна, Элтон Джон, Лайонел Ричи, Адриано Челентано, Дайана Росс, Энди Вильямс, Анне Леннокс, Демис Руссос, Сандра, Сабрина, Саманта Фокс, Дженифер Раш, Дайана Уорвик, Марайя Керри, Селин Дион, Донна Саммер, Риана, Бритни Спирс, Марыля Родович, Анна Герман, Карел Гот, Тото Кутуньо, Бьерк, Эрос Рамазотти, Андреа Бочелли, Пэтси Кляйн, Адриано Челентано, Леди Гага, Ашер, Алиша Киз, Адель, Сяо Чжань, Ар Келли и много других классных певцов, взорвавших мир.

А что вы знаете о группах и дуэтах таких как: ABBA, Modern Talking, Boney M, «Чингисхан», «Баккара», «Bananarama», Bad Boys Blue, Europe, Pet Shop Boys, Chilly, Army of Lovers», Eruption. Безусловно это не все исполнители и вы наверно, проявив свой повышенный интерес, отко-

пали и других не менее замечательных вокалистов, особенно тех, кто поет в интересующем вас стиле.

Кстати, подумайте, ведь это еще и прекрасный материал для вступительных экзаменов. Слушайте еще, отмечайте понравившиеся композиции, расширяйте кругозор, формируйте музыкальный вкус, выбирайте, не забывайте, что «новое – это хорошо забытое старое».

Несомненно, хорошо знать и разбираться в западной вокальной культуре, потому, что она впереди планеты всей, но вам работать в России, и важнее знать представителей русского, советского и российского эстрадного вокального искусства. Для начала выясним, что такое эстрада в нашем понимании и каких вокалистов можно считать эстрадными.

Слово «эстрада» в переводе с французского означает— подмостки, помост, в современном варианте – сцена для выступлений артистов. Сейчас этим словом называют также жанр сценического искусства, а артистов, выступающих в **эстрадном** жанре, называют артистами **эстрады**.

Таким образом, пение на сцене, обращенное к публике, но не в театре, будет считаться эстрадным. Тогда, в каком бы жанре не пел исполнитель, если он занимается концертной деятельностью, он артист эстрады.

На протяжении целого столетия менялись эстрадные певцы, сначала Федор Шаляпин и Александр Вертинский, Изабелла Юрьева и Надежда Обухова, потом Валерия Барсова, Петр Лещенко, Вадим Козин, Лидия Русланова, Рашид Бей-

бутов, Сергей Лемешев, Иван Козловский, Георгий Виноградов, дуэт Нечаев—Бунчиков.

Были исполнители «одной волны», а были такие, которые удерживались на пике десятилетиями: Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, София Ротару, Валерий Леонтьев, Юрий Антонов, Любовь Успенская, Ирина Аллегрова, Валентина Толкунова, Валентина Пономарева, Стахан Рахимов и Алла Иошпе, Сергей Пенкин, Игорь Николаев, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Александр Серов, Игорь Саруханов, Гарик Сукачев, Валерий Сюткин, Ирина Понаровская, Елена Камбурова, Ирина Грибулина, Олег Газманов, Александр Розенбаум – это только небольшой список исполнителей, которые отдали российской эстраде более 30, 40 и 50 лет.

Немного меньше или с перерывом: Аида Ведищева, Тамара Минсарова, Майя Кристалинская, Владимир Макаров, Мария Пахоменко, Вадим Мулерман, Владимир Мигуля, Евгений Мартынов, Сергей Захаров, Людмила Сенчина, Юрий Гуляев, Ольга Воронец, Нина Бродская, Жанна Агузарова, Валерий Ободзинский, Владимир Мигуля, Сосо Павлиашвили, Александр Добронравов, Маша Распутина – можно перечислять бесконечно...

Неплохо знать, что особое место тогда занимали тогдашние ВИА (вокально-инструментальные ансамбли), исполнявшие популярные песни: «Земляне», «Машина времени»,

«Верасы», «Аракс», «Иверия», «Пламя», «Голубые гитары», «Самоцветы», «Ариэль», «Сябры», «Электроклуб», «Веселые ребята», «Цветы», «Добры молодцы», «Круиз», «Черный кофе», «Карнавал», Владимир Кузьмин и группа «Динамик». Чего стоят только «Песняры», все они – звезды эстрады своего времени, которые подарили советской публике огромный багаж ставших очень популярными песен, сопровождавший наш народ не один десяток лет.

Вряд ли все они будут Вам интересны, но на творчество кого-нибудь из них обратите внимание, ведь педагоги из жюри зачастую ровесники этих исполнителей. Если на вступительном экзамене из уст молодого человека прозвучит песня тех лет, это точно согреет душу и расположит к абитуриенту, только не берите песни Владимира Высоцкого, Аллы Пугачевой и Любови Успенской – это всегда сравнение не в пользу начинающего исполнителя.

Однако следующее поколение исполнителей тоже не уступает в популярности, и среди них есть талантливые сочинители, советую: Игоря Корнелюка, Олега Митяева, Аркадия Хоралова, Игоря Иванова, Николая Носкова, Елену Ваенгу, Елку, Земфиру, Диану Арбенину, Дениса Майданова, Елену Темникову, Алексея Чумакова, Вячеслава Бутусова, Дмитрия Маликова, Ирину Дубцову, Полину Гагарину, Александра Позднякова, Веру Брежневу, Стаса Михайлова, Сергея Трофимова, Илью Лагутенко, Андрея Губина, Максима Фадеева, Enique, Томаса Мраз и других.

Некоторым исполнителям повезло, например, Анжелике Варум, Юле Началовой, Валерию Меладзе, Наташе Королевой, Наталье Подольской и некоторым другим, им сочиняли и сочиняют песни их родственники или близкие люди, что составляет большую экономию ресурсов певца, поскольку очень много исполнителей тратят львиную долю своих гонораров на новые песни: Алсу, Дмитрий Колдун, Натали, Ани Лорак, Валерия, Юлиана Караулова, Кристина Орбакайте, Катя Лель, Алена Апина, Лолита, Юлия Савичева. Слушая их песни, вы можете узнать про авторов, чьи песни Вам понравились и потом обратиться к ним со своим предложением. Ну, а пока чем больше будете знать всяких разных песен, тем лучше, ну и наизусть как минимум песен двадцать. Желательно из разных жанров, потому что на экзаменах могут попросить спеть совсем другую песню, и ваш багаж сослужит вам неоценимую помощь. Мы столько говорим о песне, а

Знаете ли вы, что такое песня?...

Это стихи и мелодия, в которых заключены смысл, ритм и эмоция. Стихи для песни называются текстами. Было бы здорово, если бы тексты для Ваших песен были уникальными, узнаваемыми, как будто Вашими собственными. Чтобы в них уже был ритм и эмоция, тогда будет правильной мелодическая интонация.

Конечно, замечательно, когда у вокалиста уже есть собственный поэт-песенник, но такое случается, как правило, тогда, когда сам певец уже достаточно известен. А пока ле-

ниться нельзя, нужно искать самим, это 80% успеха и может пригодиться в будущем.

Потому что в песне именно текст несет определенное послание, которое исполнитель должен передать слушателю. Чем оно яснее, тем легче с ним работать, ищите тексты, ищите стихи – музыку написать легче. Да Вы и сами можете ее написать, если поймаете правильную интонацию. Есть вокалисты, про которых говорят, что они не поют плохих текстов: Ева Демарчик, Елена Камбурова, Людмила Гурченко – продолжите список на свой вкус... Может, и Вы когда-нибудь станете продолжателем этого списка.

Желательно обращать внимание на песни с хорошими и понятными текстами, ставьте себе на заметку, все пригодится.

Хороший текст, это сразу понятная мотивация, понятный образ и средства, которыми его можно передать. Это нелегкая работа – искать стихи, которые станут текстами ваших композиций. Они вообще могут задать тон Вашему имиджу. Самыми популярными поэтами-песенниками считались и считаются: Б. Окуджава, М. Танич, Н. Добронравов, Л. Рубальская, А. Дементьев, Л. Дербенев, И. Резник, Р. Рождественский, А. Макаревич, В. Тушнова, Р. Казакова, Ю. Энтин, М. Пляцковский, В. Высоцкий, из современных – А. Шаганов, В. Соколов, Б. Вохнюк, Б. Баркас.

Неплохо было бы познакомиться поближе и с творчеством наших великих композиторов-песенников, среди которых:

А. Пахмутова, Василий Соловьев-Седой, Тихон Хренников, Давид Тухманов, Раймонд Паулс, Эдуард Ханок, Евгений Крылатов, Микаэл Таривердиев, Оскар Фельцман, А. Петров, И. Крутой, И. Матвиенко, А. Зацепин, М. Дунаевский, М. Фадеев и другие.

Что вы знаете про свою будущую профессию?

Кто же такой певец?

Это артист, обладающий незаурядными вокальными данными, умело использующий их для публичных выступлений, который с помощью голоса может знакомить публику с творчеством поэтов и композиторов. Сколько существует музыкальных жанров, столько и певцов: оперные и опереточные, камерные и эстрадные, джазовые и рок-певцы, барды и шансон, хористы и народники. Это выдающиеся люди, способные своим талантом делать великие дела, влиять на чувства и мысли человека, на взаимоотношения людей во всем мире. Их ценят, ими восхищаются, их любят, к ним прислушиваются. Жизнь и карьера певца всегда привлекает внимание множества людей, поэтому конкуренция в этой сфере невероятная.

Профессиональные навыки

Уважающий себя исполнитель, изучает музыкальные дисциплины, оттачивает актерское мастерство, приобретает танцевальные навыки. Учится сам сочинять музыку и тексты, проводит много времени на репетициях. Большого успеха в шоу-бизнесе обычно добиваются харизматичные, трудо-

любивые и обаятельные личности, понимающие, что первое впечатление о них может стать решающим для их дальнейшей творческой жизни.

Чем больше умений и различных навыков приобретает исполнитель, тем быстрее он становится профессионалом. Так как деятельность профессионального певца связана с частыми переездами и общением с постоянно новыми людьми, он всегда должен быть готов к серьезным физическим и психологическим нагрузкам. Но умение вовремя снять стресс, восстановить свои ресурсы, тоже важная часть профессии.

Современный исполнитель должен свободно ориентироваться в многообразии направлений современной эстрадной музыки – от поп музыки до рока, чтобы верно определиться в выборе музыкального направления и подборе репертуара, который будет гарантировать успех у публики. Понимание жанра, большая музыкальная культура, особая манера пения и умение общаться с аудиторией будет требоваться от певца всегда.

Особенности карьерного роста

Не секрет, что артистическая богема влияет на продвижение начинающего певца. Невозможно обзавестись выгодными знакомствами, лежа на диване. Любой артист, желающий продвижения должен уделять внимание прежде всего себе (отлично выглядеть, иметь очень привлекательный вид, или наоборот экзотический, даже вызывающий), а по-

том непременно «тусовке», посещать нужные вечеринки, показы одежды, знакомиться с модными режиссерами, продюсерами, представителями прессы, радиостанций и телевидения.

Чем больше артист будет осведомлен о советской и российской эстраде, а также ее представителях, тем легче будет выработать свое мнение и свою позицию относительно их творчества, а значит рассуждать на эту тему. Такие навыки очень ценятся в различных ток-шоу. В конце концов, можно самому, стать ведущим подобного проекта на радио или ТВ.

Став популярным артистом, работающим в концертных организациях и имеющим большой послужной список, можно претендовать на звание «Заслуженного артиста России», потом «Народного». Лучше не упускать возможность благотворительным концертом выразить поддержку людям, находящимся в трудных и экстремальных жизненных условиях (на митингах, в горячих точках, в местах катастроф и др.) и всегда отзываться на любой призыв участвовать в правительственных концертах и других государственных мероприятиях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.