

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»**

Методические рекомендации
по дисциплине «Исполнительское мастерство»
для студентов специальности
51.02.01 «Народное-художественное творчество (по видам): этнохудожественное
творчество (эстрадный вокал)»

Рассмотрено и рекомендовано к печати на заседании ПЦК «Музыкальное искусство эстрады»

Протокол №5 от 18 декабря 2024 г.

Методические рекомендации на тему «Вокальные режимы работы гортани» по дисциплине «Исполнительское мастерство» для студентов специальности 51.02.01 «Народное-художественное творчество (по видам): этнохудожественное творчество (эстрадный вокал)»/ сост. О.В. Собова – Луганск: Академия Матусовского, 2025. –14 с.

Методические рекомендации разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. № 1099) (в ред.от 03.07.2024) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего образования по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам).» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 03.07.2024 №464).

Составители:

Собова О.В. - Председатель предметно-цикловой комиссии «Музыкальное искусство эстрады», преподаватель-специалист отделения культуры колледжа Академии Матусовского».

Рецензенты:

Рыкунова Д. А. - Доцент, заведующая кафедрой музыкального искусства эстрады Академии Матусовского.

Ткачёв Н.И. - Преподаватель-методист предметно-цикловой комиссии «Музыкальное искусство эстрады» отделения культуры колледжа Академии Матусовского.

Рассмотрено и рекомендовано к печати на заседании Учебно-методической комиссии Академии Матусовского (протокол № 7 от 26.02.2025г.)

© О.В. Собова
©Академия Матусовского,2025

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.....	4
Введение.....	5
Режимы работы гортани	5
Режим нейтрал.....	6
Режим кёрбинг.....	7
Режим овердрайв.....	8
Режим эдж.....	8
Металличность звучания.....	9
Бэлт.....	10
Окрасы звука.....	10
Вокальный эффект – дисторшн.....	11
Вокальный эффект – вокальный брэйк (йодль).....	12
Заключение.....	12
Список рекомендованной литературы.....	13
Приложения.....	14

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная методическая разработка основана на вокальной школе CVT (Complete Vocal Technique). CVT основана на более чем 25-летних обширных исследованиях и рекомендована врачами и логопедами по всему миру. В основе методических рекомендаций лежит теоретическая база, описывающая четыре главных вокальных режима.

Цель методической разработки состоит в развитии техники в эстрадном вокальном исполнительстве, а также приобретении профессиональных методических навыков для дальнейшей педагогической и исполнительской деятельности студентов.

Задача методики - быстро и качественно объяснить вокалисту как режимы работы гортани влияют на качество воспроизводимого звука. Ознакомление с самыми востребованными, современными и актуальными вокальными приёмами в эстрадном исполнительстве.

Владение теоретическим и практическим навыком изменения положения гортани может в корне изменять звучание голосового аппарата, данная разработка поможет студенту научиться самостоятельно определять на слух особенности воспроизводимого звука у себя, а также у других вокалистов. Умение точно дифференцировать техники, а также определять ошибки в исполнении поможет студенту обрести педагогический навык.

Методическая разработка нацелена на аудиторию студентов старших курсов среднего профессионального образования и высшего профессионального образования.

ВВЕДЕНИЕ

В результате многолетних исследований Катрин Садолин в 1992 году появляется методика Complete Vocal Technique (далее - CVT). Одними из главных принципов методики является комфорт, природность и быстрое достижение результатов в процессе постановки голоса.

Благодаря широкому творческому интересу и желанию полностью понимать строение и систему взаимодействия голосового аппарата, совместно с исследователями, фониаторами, появилась целая система, благодаря которой возможно научиться петь здоровым способом любой известный человеку звук: от классики до экстремального рока. Исследования проводились с каждым возможным видом звука, который способен извлекать человек. С помощью ларингоскопа происходило изучение природы звука, наблюдение за происходящим в гортани, за состоянием голосовых складок и форме внутри гортани во время исполнения того или иного режима, эффекта.

Уникальность метода заключается в его понятной структуре: вокалист, умело пользующийся системой метода может справиться с любой задачей в мире музыки и извлечь любой желаемый звук здоровым способом. В CVT у каждого звука есть четкое обозначение, название и человек знает, что и в какой момент ему надо сделать для достижения этого звука.

Благодаря изучению данной вокальной методики можно добиться всех возможных профессиональных критериев звучания.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГОРТАНИ

В основе работы гортани лежит несколько важных принципов, создающих в своей совокупности вокальную базу. В них входит:

1. Вокальное дыхание и поддержка. (Поддержка (support) - работа против естественного движения диафрагмы для высвобождения вдыхаемого воздуха. Если прибегнуть к эмпирическому методу освоения то можно выделить следующее: во время вокального вдоха и задержания дыхания мы втягиваем нижнюю часть живота, а в районе солнечного сплетения(верхняя часть живота, область ребер) мы выпячиваем мышцы живота вперед. Тем самым мы создаем необходимое давление и тонус мышц живота, спины и поясницы. В момент вдоха, заполняя нижнюю часть легких воздухом, подпирая мышцами нижней часть живота и поясницы, и выпячивая мышцы давлением воздуха в районе солнечного сплетения - мы создаем поддержку.

2. Необходимый уровень твэнга. Процесс образования твэнга можно

описать следующим образом: сужение надгортанной воронки, посредством которого достигается узкий металлический звук, напоминающий крякание утки или пародирование детского либо пожилого голоса. Область над голосовыми складками именуется надгортанной воронкой. Благодаря твэнгу можно убрать придыхание, а также убрать передувание воздуха у начинающих вокалистов, регулируя тем самым плотность смыкания голосовых складок.

Степень добавления твэнга дифференцируется на явный твэнг(например крякание) и необходимый твэнг(доля призвука). На первых этапах освоения твэнга рекомендуют использовать несложные распевки на явном твэнге, постепенно убирая степень добавления призвука до необходимого твэнга. Может присутствовать в металлическом и неметаллическом режимах.

3. Положение челюсти, губ, языка. Артикуляционный аппарат должен работать слаженно, без челюстных зажимов. При отодвигании челюсти вниз следует следить за траекторией ее движения, частой ошибкой является выдвигание челюсти вперед, важно не допускать этого процесса, и наоборот задвигать челюсть назад. Также необходимо контролировать и избегать слишком сильного натяжения губ. Для низких и высоких нот необходимо открывать рот сильнее чем для средней тесситуры.

Наладив баланс в работе этих трех пунктов, можно переходить к режимам работы гортани. В CVT выделяют четыре режима работы гортани:

1. Нейтрал
2. Кёрбинг
3. Овердрайв
4. Эдж

Данные режимы имеют разный металлический окрас, благодаря которому можно достигнуть мощности и яркости звучания, изменения звука от темного и глубокого к светлому и звонкому.

Разберем каждый из режимов по отдельности.

РЕЖИМ «НЕЙТРАЛ»

«Нейтрал» - первый режим работы гортани. Характерными его чертами можно назвать мягкость, придыхание, чистоту, песочность и полное отсутствие металла в голосе. Если в дальнейшем обсуждении режимов использовать процентное соотношение металлического и неметаллического звука – в нейтральном режиме 0% металличности. Может использоваться как придыхательная атака и субтоновое звучание на протяжении всего использования нейтрального режима, так и мягкая атака и более плотное, несубтоновое смыкание.

При тренировке данного режима важно соблюдать правильное положение челюсти: она должна быть расслаблена, немного задвинута назад, без напряжения. Позиция при извлечении звука в любом режиме должна быть комфортной и природной, при этом открытой, не создающей дополнительных преград к извлечению звука. Во время звукоизвлечения ротовая полость является фильтром для звука, произведенного в гортани голосовыми складками, тем самым выполняет одну из самых главных функций в приобретении технических навыков. Преддверие гортани не должно быть поджатым в нейтральном режиме, гортань средняя «нейтральная», рот широко открыт, но губы не должны быть натянуты. Корень языка не завален, звук подается мягко и спокойно. Тихая манера исполнения. Звучание гласных примерно должно звучать по следующему образцу: «и» как в слове «имя», «у» как в слове «утро», «а» как в слове «да».

Данный режим используется для среднего и низкого диапазона голоса. Насыщенность звука – уменьшенная.

РЕЖИМ «КЁРБИНГ»

«Кёрбинг» - вокальный режим с уменьшенным металлом в звуке, может содержать разное количество металла, от 1% до 50%. Характер звука – сдержанный, прикрытый, тягучий, жалобный, немного присутствует назальный призыв.

Чаще всего используется в звуках «у», «уо», «а». Примерное звучание гласных по образцу: «у» утро, «уо» как «вой», «а» как в «ха», «мама», «на». Мягкое нёбо – среднее. Корень языка не завален, достаточно высокий. Звук близкий, но не выбрасывается за твердое нёбо и зубы.

Данный вокальный режим можно найти создав ощущение сдерживания звука, пения «в себя». В режиме «кёрбинг» нельзя добавлять слышимый воздух. Благодаря прижатости звук не пересекает границу полной насыщенности, является уменьшенным, но предупреждает переход к насыщенным режимам.

Мужчины могут воспользоваться этим режимом на любой высоте диапазона, но в низкой тесситуре звук будет становиться все более сдержанным. Женщины могут воспользоваться по всему диапазону голоса до ноты до 3 октавы, в низкой тесситуре аналогично с мужским голосом звук становится все более прижатым. Женщинам рекомендовано использовать режим в очень высокой и средней части диапазона голоса. По звучанию напоминает плаксивую просьбу, жалобность. Гортань более высокая, чем в режиме «нейтрал». Используется в поп, соул, госпел, или RnB.

РЕЖИМ «ОВЕРДРАЙВ»

«Овердрайв» - вокальный режим, в котором металличность может варьироваться от уменьшенного до полного металлического звучания, от 1% до 100%. Звук имеет четкий, открытый, кричащий характер, достаточно глубокий на всем диапазоне. Корень языка – низкий, нёбо высокое. По траектории звук прямой, безудержный, но не выпадает за твёрдое нёбо за счёт своей глубины и низкой или средней гортани. Почувствовать режим можно крикнув: «Эй, стой!». Важно кричать не сдерживая звук, но по ощущениям будто пытаться изобразить далекое эхо, крикнув будто «в себя».

В режим «овердрайв» нельзя добавлять придыхание. Добавив придыхание в данный режим, аналогично режиму «кёрбинг» можно сразу получить гортанные зажимы.

Режим может использоваться для звуков «э» как в слове «это», «о» как в слове «соус». Необходимо также контролировать режим «замены» гласных. Таким образом регулируется использование других гласных звуков с добавлением призвуча «э» и «о». Используется во всех стилях от поп-музыки до рока.

РЕЖИМ «ЭДЖ»

«Эдж» - вокальный режим, отличающийся от остальных не только своей металличностью, но и явным количеством твэнга. В данном режиме происходит активное сужение надгортанной воронки, которое провоцирует узкое, яркое, крикливое, острое, режущее и металлическое звучание. Металличность может варьироваться от уменьшенного до полного металлического звука, от 1% до 100%. Звук неглубокий, гортань высокая, корень языка приподнят, нёбо высокое.

Для добавления в звукоизвлечение явного твэнга следует использовать упражнения с имитацией кряканья птиц, детского или пожилого возраста, пародию озвучки детских мультфильмов. Чаще данный режим используется в кантри или народной музыке.

Использование придыхательной атаки и субтонового звукоизвлечения, как и в режимах «кёрбинг» и «овердрайв» - строго запрещено. Эдж можно использовать по всему вокальному диапазону без ограничений, и напротив, может использоваться для расширения вокального диапазона благодаря расслаблению основной части гортани, и снятию зажимов на тренировочном этапе. Используя эдж в качестве первоначальной техники и добавляя в средней тесситуре низкую гортань и язык можно с легкостью перейти в режим «овердрайв» и добиться более открытого

звучания. У женщин в режиме эдж действует ограничение в верхней тесситуре – следует подниматься не выше ноты до 3 октавы, для низких нот – ограничение отсутствует. У мужчин ограничения отсутствуют.

Прижатый и назальный характер звучания также присутствует. Для этого используются гласные с явным твэнгом: «и» как в «ты», «э» как в «это», «оё» как в «кёльн», «а» как «пляж».

Громкость варьируется от умеренной до очень высокой. В начале пения – чем выше нота, тем громче и выразительнее будет соотношение звуков в сравнении с другими режимами.

МЕТАЛЛИЧНОСТЬ ЗВУЧАНИЯ

Металличность в голосе – качество отличающее вокальные режимы. Степень добавления металла в звучании дифференцируется звонкостью, резкостью, громкостью, прижатостью звука. Определение «металл» для характеристики звука возникло с аналогией звуковых частот при ударе по металлическому предмету, в следствии чего возникает яркий, режущий, звенящий и громкий звук. Степень металличности также регулируется коэффициентом смыкания голосовых складок (процентное соотношение скорости и количества смыкания, которое регулирует время, которое связки находятся в сомкнутом состоянии.) В металлическом режиме связки сходятся быстро, долго находятся в сомкнутом состоянии и медленно расходятся перед тем, как сомкнуться снова. Благодаря высокой скорости смыкания они практически постоянно находятся в сомкнутом виде, и напротив при медленном смыкании – находятся в более спокойном состоянии. Количество смыканий голосовых связок регулируется подсвязочным давлением, которое обеспечивает для нас вокальная поддержка. Та сила, с которой вокалист удерживает воздушный поток влияет на количество смыканий (чем больше воздушное сопротивление, тем выше громкость и металличность).

1. Нейтрал – неметаллический режим (0%). Мягкое дыхание, допустимо придыхание и субтоновое звукоизвлечение. Тихая манера исполнения. Возможно наличие «песочного» призвука в голосе. Открытый звук, часто называемый «базовым». Извлекается на средней «нейтральной» гортани, средний язык, среднее или высокое нёбо.

2. Кёрбинг – режим с уменьшенным металлом от 1% до 50%. Прижатый, сдержанный, ноющий, высокая певческая форманта, среднее нёбо, высокий язык, средняя или высокая гортань. Средняя громкость. Звукоизвлечение без придыхательной атаки, без добавления воздуха. Пение на мягкой атаке звука.

3. Овердрайв – режим с разной степенью металличности от 1% до 100%. Имитация далекого крика, эхо. Звук прямой, четкий, без воздуха. При правильном выполнении не выпадает за твердое нёбо. Гортань низкая, корень языка низкий, нёбо высокое. Отсутствует носовой призвук. Средняя либо высокая громкость. Пение в позиции на оскале.

4. Эдж – режим с полной металличностью звука и явным твэнгом. Имеет резкий, острый, открытый, близкий, режущий, узкий звук. Обязательное сужение надгортанной воронки на гласных. Высокая гортань с сужением черпало-надгортанного сфинктера, высокий язык, высокое нёбо.

БЭЛТ

«Бэлт» - вокальный режим, объединяющий в себе два подвида «овердрайв» и «эдж». Бэлтинговый режим является громким, металлическим, ярким, без придыхательной атаки, с высоким коэффициентом смыкания, а также с сильным подсвязочным давлением. Режим является первоначальным вариантом данного вида звучания, который впоследствии разделили на твэнговый и нетвэнговый режим.

ОКРАСЫ ЗВУКА

Окрасы звука – регулируют звучание от «темного» до «светлого». Светлый звук – более плоский, кристаллический, легкий. Темный звук – более глубокий, объемный, с большим количеством обертонов в своем звучании.

Окрас звука создается в голосовом тракте (система от голосовых складок до рта, состоящая из генератора – дыхательной системы, голосовых вибрирующих складок и резонаторов.) в полости от голосовых складок до губ, включая носовые ходы. Индивидуальность тембральной окраски зависит от особенностей строения голосового тракта. Если голосовой тракт больше – окрас будет темнее, если меньше – светлее. Форма голосового тракта может изменяться в многих направлениях.

Чем больше места в гортани – тем более объемный звук мы имеем. Это можно проверить с помощью хлопков в ладоши. Округлив их и похлопав, создав небольшой округлый объем при хлопках – мы слышим их приглушенными и объемными. Распластав ладоши и похлопав также – мы слышим уже более звонкие и резкие хлопки.

Таким образом изменив форму надгортанной воронки мы можем повлиять на окрас звука. Сузив надгортанную воронку можно получить светлое звучание. Также можно повлиять на окрас положением гортани –

низкая гортань придаст звуку объем и затемненный окрас, высокая – напротив сделает звук светлым.

Поменять окрас звука можно с помощью мягкого нёбо. Натянутое и приподнятое дает более темное и объемное звучание, расслабленное – светлое и узкое.

Наличие назального звука также влияет на окрас. Его наличие обеспечивает более светлое звучание, отсутствие – более темное.

Также мы можем использовать различное положение языка. Расслабленный язык – более светлый окрас, скопессированный – более темный.

Последний способ повлиять на окрас звука – изменить форму наших губ. На улыбке – более светлый звук, на опущенных уголках – более темный.

Все вышеперечисленные способы повлиять на окрас звука следует оттачивать в упражнениях по отдельности, комбинируя их в последствии, достигая точного необходимого оттенка.

ВОКАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

ВОКАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ – ДИСТОРШН

«Дисторшн» или вокальный перегруз, также известен как техника расщепления, достигается за счет работы ложных голосовых складок. Основная задача при освоении этого эффекта – правильное использование окраса звука и вокальной поддержки.

Ложные связки создают шумовой эффект. При тренировке данного эффекта следует использовать: явный твэнг, сильное сдерживание воздуха, состояние «баловства» с эмоциями (злость, агрессия), высокий корень языка, максимальное низкое и расслабленное мягкое нёбо. Представляем будто у нас между мягким нёбом и корнем языка расстояние маленькой горошины, пытаемся его сохранить. Затем добавляем громкость.

ВОКАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ – ВОКАЛЬНЫЙ БРЭЙК (ЙОДЛЬ)

Вокальный брэйк (йодль) – намеренный срыв с сильной плотности смыкания на слабую. В качестве режима с плотным коэффициентом смыкания голосовых складок чаще всего используют овердрайв, а в качестве неплотного смыкания – фальцетный «белый», легкий, полетный, воздушный звук. Соединяя эти два типа смыкания будет слышен небольшой щелчек-схлопывание голосовых складок. Оттачивание данного эффекта следует начинать медленно, концентрируясь на

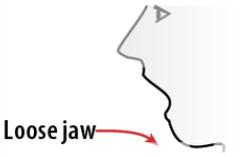
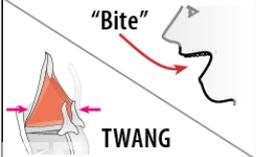
комфортном состоянии голосового аппарата. Процесс перехода смыкания должен быть безболезненным и простым в исполнении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уникальность данной методики лежит в действенности упражнений, понятности анатомической и теоретической части, что значительно облегчает практическую часть обучения. Методологический и эмпирический методы взаимодействуют в данной методике наравне с остальными, также полезными для освоения студентами среднего профессионального образования, а также высшего профессионального образования. Особенности метода заключаются в его понятной структуре: вокалист, умело пользующийся системой может профессионально владеть актуальной в профессиональной сфере терминологией, доступно объяснять функциональность голосового аппарата, уметь отслеживать практические и теоретические ошибки при работе с учениками в последующей педагогической деятельности, и умение держать себя в хорошей вокальной форме, являясь действующим артистом.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амелина, М.Г. Пение — пространство жизни: статьи, материалы / М.Г. Амелина ; под ред. Б.С. Гецелова ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра сольного пения. – Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2014. – 160 с.
2. Далецкий, О.В. Школа пения. Из опыта педагога / О.В. Далецкий ; ред. Д.В. Смирнов. – Москва : Современная музыка, 2011. – 156 с.
3. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 675 с.
4. Пономарева, Е.В. Вариационные и варианты формы в курсе дисциплины «Музыкальная форма» для студентов исполнительских специальностей: «музыкально-инструментальное искусство», «вокальное искусство», «дирижирование» : [16+] / Е.В. Пономарева ; Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 36 с.
5. Сладкопевец, Р.В. Становление вокальных школ в Западной Европе и в России / Р.В. Сладкопевец ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва : МПГУ, 2015. – 108 с.
6. Даймон, Т. Анатомия голоса: иллюстрированное руководство для певцов, преподавателей по вокалу и логопедов / Теодор Даймон [перевод с английского К.С. Мищенко] – Москва : Эксмо, 2024. – 112 с.

				
Mode	NEUTRAL NON METALLIC	CURBING REDUCED METALLIC	OVERDRIVE REDUCED - FULL METALLIC	EDGE REDUCED - FULL METALLIC
Air	With air / without air	Never add air to the voice	Never add air to the voice	Never add air to the voice
Method	 Loose jaw	HOLD	 "Bite"	 "Bite" TWANG
Vowel sounds	All EE (see) AH (far) OO (you)	Many UH (Hungry) O (woman) OO (you)	EH (stay) OH (so)	I (sit) EH (stay) A (and) OE (herb)
Pitch	All	♀ max C6 ♂ All	♀ max D5 ♂ max C5	♀ max C6 ♂ All
Volume	Quiet Can be loud in the high part of the voice	Medium	Medium - Loud	Medium - Loud
Character	Soft	Restrained	Clear/Shout	Clear/Sharp

© copyright, 2018, Complete Vocal Institute, All Rights Reserved