

ЗАПАДНЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЭСТРАДНОМУ ВОКАЛУ: авторская методика Шерил Портер

О.В. Юркина

Аннотация. В статье обосновывается необходимость освещения передовых западных методик обучения вокалу, объясняются причины возникновения вакуума в вокальной педагогике России, приведена история вопроса в России, сделан краткий обзор западных вокальных методик *Estill Voice Training* и *Complete Vocal Technique*. Рассматривается феномен выдающейся американской певицы и вокального тренера Шерил Портер, анализируется ее система преподавания вокала, выявляется ее своеобразие и опора на традиции преподавания пения американскими и итальянскими педагогами. Приведены составные части методики “*Cheryl Porter vocal method*”, рассмотрены некоторые упражнения для формирования различных вокальных навыков. В статье описывается подход педагога к обучению вокалу, этапы овладения мастерством, освещаются некоторые популярные вокальные приемы. Статья открывает горизонты для дальнейшего изучения западных вокальных методик с целью внедрения наиболее интересных элементов в практику.

Ключевые слова: современная вокальная педагогика, эстрадно-джазовый вокал, преподавание вокала, методика обучения вокалу, метод Шерил Портер, бэлтинг, вокальный прогрев, вокальные регистры, гибкость голоса, вокальная выносливость.

Для цитирования: Юркина О.В. Западные методики обучения эстрадному вокалу: авторская методика Шерил Портер // Преподаватель XXI век. 2022. № 1. Часть 1. С. 176–189. DOI: 10.31862/2073-9613-2022-1-176-189

176

WESTERN METHODS FOR TEACHING CONTEMPORARY SINGERS: Cheryl Porter Vocal Method

O.V. Yurkina

Abstract. The article focuses on the need to cover advanced Western vocal training methods, explains the reasons for the gap in Russian vocal pedagogy, provides a history of the issue in Russia, and gives a brief overview of Western vocal methods *Estill Voice Training* and *Complete Vocal Technique*. The author considers the phenomenon of the outstanding American singer and vocal coach Cheryl Porter, analyzes her system of vocal training, and highlights its uniqueness and reliance on the traditions of singing instruction by American and Italian teachers. The components of the Cheryl Porter vocal method are presented, and some exercises for forming various vocal skills are discussed. The article describes the teacher’s approach to vocal training, the stages of

© Юркина О.В., 2022

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

mastery, and highlights some popular vocal techniques. The article opens the horizon for further study of Western vocal methods in order to introduce the most interesting elements into practice.

Keywords: *contemporary vocal pedagogy, pop and jazz vocals, Vocal teaching, vocal teaching method, Cheryl Porter method, belting, vocal warm-up, vocal registers, vocal flexibility, vocal stamina.*

Cite as: Yurkina O.V. Western Methods for Teaching Contemporary Singers: Cheryl Porter Vocal Method. *Prepodavatel XXI vek*. Russian Journal of Education, 2022, No. 1, part 1, pp. 176–189. DOI: 10.31862/2073-9613-2022-1-176-189

Музыкальное искусство эстрады, в том числе вокальное исполнительство, в последние годы все чаще ориентируется на западные образцы. Нередко начинающие певцы включают в репертуар сложные произведения зарубежных эстрадных «звезд», не обладая в полном объеме знаниями, умениями и навыками для исполнения подобных вещей. Проблема усугубляется тем, что в отечественной научной и дидактической литературе описание современных западных методик еще только начинается, сведения о них разрознены и не систематизированы, а англоязычные источники малодоступны. Кроме того, сохраняется тенденция негативной оценки новейших вокальных техник. Несмотря на то, что эстрадно-джазовое вокальное искусство значительно усложнилось в конце XX века, в силу инерции некоторые педагоги продолжают «не замечать» современные тенденции и новые вокальные приемы. Например, М.И. Белоусенко уверен, что специфика эстрадного пения «не предусматривает пения по всему диапазону в единой позиции», что даже высокопрофессиональные вокалисты поют «как Бог на душу положит, не используя никаких вокальных закономерностей» [1, с. 183–184]. К сожалению, это не единственный пример неуважительного отношения к современному эстраднему вокалу. Во многом подобное положение дел объясняется тем, что обучение

эстрадно-джазовому вокалу в России берет свое начало с 1984 года с момента открытия соответствующей кафедры в РАМ им. Гнесиных, и тем, что в отечественной дидактической литературе до сих пор отсутствуют «требования к владению полным вокальным инструментарием современного эстрадного вокалиста» [2, с. 249]. С этой точкой зрения совпадает мнение Л.М. Коваль, которая считает, что «область профессиональной вокальной подготовки эстрадно-джазовых исполнителей на сегодняшний день является практически не разработанной», каждый педагог преподает по своей системе, опираясь на собственные знания и опыт [3, с. 112].

Вместе с тем в отечественной научно-педагогической среде все больше осознается необходимость изучения и освоения «передового педагогического опыта мировых джазовых школ и существующих методов обучения» [4, с. 22]. Несомненно, что в отечественной науке имеется значительный опыт изучения профессиональных компетенций формирования певческого голоса. Так, А.М. Вербов занимался подобными изысканиями еще в 1930-е гг., его дело было продолжено Л.Б. Дмитриевым, Р. Юссоном, В. Морозовым, В.В. Емельяновым, А.С. Поляковым, О.Л. Сафроновой и др. Законы искусства эстрады описаны А.М. Цукером, В.Г. Кузнецовым, И.А. Богдановым, О.Я. Клипом, А.Б. Арутюновой и др. Вокальные

техники, практикуемые за рубежом, и соответствующие сложности современных вокальных произведений изучают и внедряют О. Кляйн, К. Купер, педагоги школы Estill Voice Training (далее EVT), Complete Vocal Technique (далее CVT) и некоторые другие прогрессивные вокальные тренеры. Однако малодоступными остаются методики и наработки западных певцов и педагогов, таких как Nikki Loney, Jeannie Gagne, Theodore Dimon, Nancy Bos, Claudia Friedlander, Brian Winnie, Mathew Hoch, Marci Daniels Rosenberg, Kimberly Steinhauer, Mary McDonald Klimek, Esther Spadaro, Rachael Gates, Lisa Popeil, Kate De Vore, Mary Jean Allen и др.

На данный момент в творческих вузах сложилось положение, когда обучение эстраднему вокалу не в полной мере соответствует прогрессивным техникам, применяемым на западе в течение многих лет, среди которых важнейшими являются следующие:

1. Профессиональные навыки (физиология и анатомия):

- техники звукоизвлечения: субтон, расщепление, fry — штробас, йодль, sob, opera, growl, cry, oral и nasal twang, belting, whistle и др.;
- приемы орнаментики: мелизматика, различные виды вибрато, скэт, бибоп, runs, riffs, loops, licks, curls (форшлаг) и др.;
- навыки работы с аппаратурой.

2. Художественные навыки (эстетика):

- актерское мастерство, сценическое движение, поведение и речь;
- постановка и режиссура номера;
- имидж — прическа, костюм, макияж.

3. Сценические навыки (метафизика):

- исполнительское мастерство;
- исполнительская практика.

Несмотря на обилие западных методик, вопрос их исследования в российской науке в настоящее время не имеет самостоятельного научного статуса. Отдельные труды отечественных ученых не охватывают все стороны данного вопроса, не создают научного дискурса данной области знаний. Цель настоящей статьи — познакомить научное сообщество с талантливым педагогом по вокалу Cheryl Porter (Шерил Портер), ввести в научный оборот представление о ее оригинальной методике.

Феномен Шерил Портер¹, чьи обучающие видео на канале Youtube достигают 125 миллионов просмотров, достоин тщательного изучения. Своеобразие ее подхода к преподаванию вокала состоит в том, что она учит петь не в одной определенной (классической или эстрадной), а в **универсальной манере**, позволяющей легко переключаться между вокальными стилями. Этот путь выбран ею не случайно, мировое педагогическое сообщество давно пришло к выводу, что сначала необходимо давать базовые знания и лишь потом формировать определенную исполнительскую манеру. Именно поэтому на западе появляется все больше универсальных методик, подходящих не только для всех разновидностей вокальных профессий, но и для актеров, теле- и радиоведущих, стэндап-комиков и проч. Этим путем ведут к исполнительскому мастерству педагоги школы Jo Estill (Джо Эстил), Cathrine Sadolin (Кэтрин Садолин), Anne

¹ До начала своей педагогической деятельности Шерил Портер получила известность как яркая певица и тренер таких телевизионных проектов, как американский «Голос», «Х-фактор», «Таланты Америки», «Таланты Италии», «Евровидение», «Фестиваль в Сан-Ремо». Шерил дала концерты более чем в тридцати странах мира, записала свыше двадцати дисков в жанрах оперы, джаза, госпела, спиричуэла и R&B. Она пела на одной сцене с Боно, Мараей Кэри, Андреа Бочелли, Лучиано Паваротти, Ани Ленокс, Братьями Блюз, Тито Пуэнте и другими всемирно известными артистами.

Peckham (Эн Пэкхэм), певец и популярный вокальный педагог Stivie Macki (Стиви Мэки), на этом настаивает патолог речи Tom Burke (Том Бурке).

В системе EVT, созданной американским педагогом и исследователем Д. Эстиль, преподавание основывается на изучении устройства голосового аппарата. Учащимся объясняется, как нужно изменить положение головы, мягкого неба, челюсти, языка, хрящей (щитовидного, перстневидного, черпаловидного и др.), чтобы получить определенный звук. Освоив данную систему, можно петь в любой вокальной стилистике от оперы до хард-рока. EVT делит голосовую систему на три компонента: *power* (represented by lungs), *source* (represented by the glottis) and *filter* (represented by the vocal tract) — *сила* (легкие), *источник* (гортань) и *фильтр* (голосовой тракт). “EVT system gives great importance to the quantification and localization of the muscular effort level required for different types of voice production” (Система EVT придает большое значение количественной оценке и локализации мышечных усилий, необходимых для различных типов голосообразования) [5, с. 1]. (Здесь и далее перевод наш — О.Ю.).

Система CVT, разработанная датским ученым К. Садолин, ведущим исследователем голоса, также универсальна и подходит для любых исполнительских стилей. CVT выделяет четыре основных вокальных режима: *Neutral* (нейтральный), *Curbing* (сдержанный), *Overdrive* (усиленный), *Edge* (предельный). “The modes can be produced in different artistic variants <...> such as varying larynx height, position of the soft palate, opening of the nasal passage, tongue position, and width of the mouth opening and of the supraglottal space between the petiole and the arytenoids cartilages” (Эти режимы могут быть

получены <...> с помощью таких изменений, как варьирование высоты гортани, положения мягкого нёба, открытия носового прохода, положения языка, ширины открытия рта и надгортанного пространства между перстневидным и черпаловидным хрящами) [6, с. 528]. Данные примеры показывают, что обучение в универсальной манере является одной из ведущих тенденций западных вокальных школ.

Авторская методика Портер возникла из слияния собственного певческого опыта (академического, соул, джазового) с особой харизмой педагога, направленной на создание комфортной психологической среды для учащихся, придания им уверенности в положительном результате овладения вокальным мастерством.

Шерил получила вокальное образование в Америке, где изучала оперное пение в Университете Северного Иллинойса под руководством сопрано Эдны Уильямс и баса Майрона Майерса. После окончания университета она переехала в Италию, чтобы продолжить карьеру оперной певицы. Но там неожиданно для себя она обнаружила огромный интерес к преподаванию афроамериканской манеры пения и поняла, что музыка спиричуэл и госпел дает возможность слушателям почувствовать единение, гармонию и любовь, которых так не хватает в современном мире. Так родился педагогический симбиоз двух манер пения: классической (наиболее сложившейся и устоявшейся формы пения) и современной (востребованной и популярной на мировом музыкальном олимпе).

Сегодня Шерил Портер считается одним из лучших вокальных тренеров мира, ее мастер-классы пользуются успехом в разных странах. Она разработала собственную методику “Cheryl Porter vocal method” (далее — CPVM), которую

применяет на групповых, индивидуальных и онлайн-занятиях, а также популяризирует с помощью мастер-классов, короткие ролики которых выкладывает на своем официальном сайте и в YouTube. Разработанный Шерил Портер тренинг включает более 300 вокальных упражнений, направленных на увеличение диапазона, развитие певческого дыхания, овладение всеми вокальными регистрами, выработку вокальной беглости и выносливости, исправление стандартных ошибок. Позитивный посыл, который заложен в этих занятиях, заставляет студентов по всему миру поверить в себя, в свой талант и возможности, найти свой истинный голос.

Методика Шерил Портер соответствует высоким требованиям, предъявляемым к вокалисту, и изобилует нестандартными вокальными упражнениями, которые осложняются физическими нагрузками и движениями в такт музыки. Работая таким образом, Шерил оттачивает у своих студентов сразу несколько навыков (певческое дыхание, чистоту интонации, умение петь в ритме) и одновременно задает позитивный эмоциональный фон, снимает мышечные зажимы. Примечательно, что данный способ тренировки поддерживают некоторые отечественные педагоги, которые считают, что танцевальные движения во время пения способствуют раскрепощению учеников, дают свободу голосу, помогают раскрыть творческий потенциал ученика [7, с. 61], что, по мнению отечественного педагога Б.В. Асафьева, является важнейшей задачей педагога-музыканта [8, с. 61].

Педагог создала стройную систему занятий, состоящую из десяти разделов, каждый из которых посвящен определённому этапу формирования певческого мастерства. В разделах представлены подробные разъяснения и тренинг навыков,

каждый открывается видеоуроком, где Шерил объясняет назначение и показывает технику исполнения упражнений, дополнительно мотивируя учащихся различными средствами, обращает внимание на распространенные ошибки. В разделы также входят дидактические материалы, ноты и аудиодорожки с аккомпанементом к упражнениям, доступные для скачивания и печати, а также письменные подсказки, ценные советы и домашние задания.

Список разделов методики Ш. Портер:

- warm-ups/warm-downs — вокальный прогрев (*перевод наш — О.Ю.*),
- vowel placement — позиции гласных,
- singer breathing bootcamp — прокачка дыхания,
- vibrato and stability — вибрато и его стабильность,
- timber and tone quality — тембр и качество звучания голоса,
- vocal register sand passaggio — вокальные регистры и их выравнивание,
- belting high notes — бэлтинг высоких нот,
- articulation — артикуляция,
- agility and intonation — гибкость голоса/беглость и интонация,
- vocal resistance training — тренировка вокальной выносливости.

Первый раздел warm-ups/warm-downs полностью посвящён *вокальному прогреву*, одному из самых значительных разделов в обучении вокалу. Шерил объясняет отличие тренировки и разминки, подчёркивает, насколько важно производить предварительный прогрев, чтобы не повредить голосовые складки и избежать огромного количества вокальных проблем. Интересно, что Шерил начинает работу с *танцев*, в ходе которых учащийся не только расслабляется, настраивается на позитивный лад и успешную работу, но также избавляется от возможного

напряжения и переключается на творческую деятельность. Данная позиция поддерживается английской школой обучения современному коммерческому вокалу (Contemporary Commercial Singing — именно так называют на западе противоположность классическому пению). Kim Chandler (Ким Чэндер) пишет, что “singers generally move to the beat when they perform, so a dynamic, flexible posture is required <...>. Posture also has implications for vocal efficiency” (певцы обычно двигаются в такт во время выступления, поэтому певцу требуется динамичная, гибкая осанка <...>. Осанка также влияет на эффективность вокала) [9, с. 36].

Доктор наук, американский ученый Meribeth Dayme (Мерибет Дайм) подчеркивает: “Posture, mental attitude, and genetic propensity determine the alignment and balance of the body, and good bodily alignment is the beginning of efficient breathing and fundamental to healthy singing” (Осанка, психологическое состояние и генетическая предрасположенность определяют симметричность и баланс тела, которые являются основой эффективного дыхания и здорового пения) [10, с 56]. Аналогично работают методики Стиви Мэки² и Karina Cooper³ (Карина Купер), где прогрев начинается с различных техник снятия напряжения и эмоциональной настройки. Портер, как и другие западные педагоги, считает, что, прежде чем начать петь, необходимо настроиться на работу эмоционально, улучшить настроение и избавиться от психологических и физических зажимов.

Далее педагог переходит непосредственно к вокальному прогреву, которому

она уделяет много внимания. Вокальный прогрев включает десять упражнений. Шерил использует упражнения на *lip trills* (трели губами), нечто похожее на сочетание звуков [бр], а также с других *semi-occlusive* (образующих частичную преграду) согласных. Вокальные трели подготавливают голосовой аппарат к последующей нагрузке, защищают его от повреждений, активизируют дикцию, а также помогают добиться оптимального импеданса. Разогревающие упражнения могут исполняться под аккомпанемент, а капелла, а также в виде sirens (глиссандо по всему диапазону) без привязки к определенным тональностям.

Раздел Warm-ups/warm-downs включает также *дыхательную тренировку*. Эти упражнения задействуют диафрагму и приводят ее в рабочее состояние. Шерил Портер применяет широко известные в отечественной методике стандартные техники с использованием шипящих звуков [с] и [ш]. Однако у нее упражнения значительно усложнены. Чтобы не нарушать авторские права Шерил Портер, приведем ниже вокальные упражнения, разработанные автором статьи в демонстрационных целях:

Принцип тренинга Шерил — в многочисленных повторениях упражнений (каждый из сегментов повторяется 32 раза) с постепенным наращиванием темпа и уменьшением длительности, монотонность снимается веселой танцевальной аранжировкой и не позволяет ученику замедлиться и расслабиться.

Второй раздел Vowel Placement (букв. с англ. — «размещение, расположение

² Стиви Мэки предлагает начинать каждое занятия со снятия напряжения в плечах и шее, для чего предлагает по 10–15 раз медленно покрутить головой и плечами, чтобы снять возможные зажимы в этих зонах.

³ Карина Купер, разработавшая методику «Свободное тело — свободный звук», говорит о необходимости следить за свободой тела и дыхания, симметрией тела, так как тело является источником резонанции. Она разработала систему упражнений, снимающих возможные вокальные зажимы.

Рис. 1. Упражнение на дыхание

гласных») посвящен *позиции гласных*. Правильному размещению гласных помогают упражнения в ускоренном темпе с большими скачками, перемежающиеся гласной «и». Например, при исполнении скачков вокалист начинает «пестрить» (одна и та же гласная на разной высоте звучит по-разному), шире открывать рот, вытягивать шею на верхних нотах, пытаться таким образом «дотащить» гласную снизу. В авторских упражнениях Портер эти характерные ошибки устранены за счет перемежения широких гласных звуков узкой «и», что заставляет все звуки размещаться в месте формирования «и». Диапазон упражнений и скорость выполнения постепенно увеличивается.

Таким образом вырабатывается навык близкого размещения широких гласных звуков. Шерил рекомендует контроли-

ровать положение рта с помощью зеркала и избегать «жевания» (активного шевеления челюстью).

Третий раздел Singers Breathing Bootcamp. Эта серия упражнений направлена на *тренировку дыхания*. Шерил обращается к ученикам со словами: “We are going to dramatically improve our airflow and breathing skills, learn the art of Italian “appoggio” vocal support and breathe like a pro” (Мы значительно улучшим распределение воздуха, навык певческого дыхания, научимся итальянскому искусству вокальной поддержки и будем выдыхать как профессионалы) [11].

Данное упражнение можно совместить с кручением обруча (хула-хупа) или бегом. В конце тренировки даже опытные вокалисты ощущают жжение в области переднебрюшных мышц. В презентационном

Рис. 2. Позиция гласных

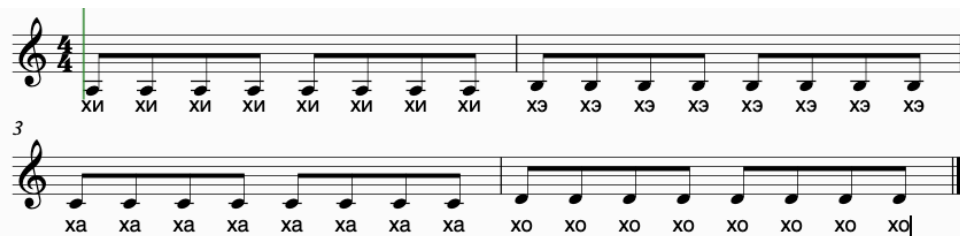

Рис. 3. Тренировка дыхания

видео к уроку Шерил шутит, что после этих упражнений вокалистам понадобится полотенце.

Четвертый раздел Vibrato and Stability. Отдельный цикл упражнений направлен на выработку качественного *vibrato*. Шерил приводит в пример инструменталистов, играющих на струнных и духовых инструментах, которые тратят много времени на отработку вибрато. То же должны делать и вокалисты, так как вибрато столь важный прием, что им не стоит пренебрегать. Шерил выделяет несколько способов исполнения вибрато, например:

- ровное обычное вибрато,
- легкое вибрато,
- вибрато с задержанием,
- вибрато-крещендо,
- вибрато-диминуэндо.

Кроме этого, выделяют вибрато с различными кривыми графиков: высокая и редкая волна, невысокая и редкая волна, высокая и частая волна, невысокая и частая волна, зигзаг. В процессе отработки ровного вибрато голос на графике должен выглядеть пропорционально (высота и частота пиков должна быть одинаковой на протяжении всей звучащей ноты).

В методике Шерил разработан цикл упражнений, который помогает выработать вибрато, сделать его более стабильным,

ровным, послушным, научиться его контролировать и применять в тех количествах, которых требует художественная задача. Некоторые упражнения направлены на чередование прямых звуков и звуков с различными вариантами вибрато. Для визуального контроля над техникой вибрато Шерил использует программу Vocal Pitch Monitor, позволяющую наглядно показать график вибрато ученика, а также чистоту тона.

Интересно, что Карина Купер, американская певица и педагог, в своей методике также отводит отработке вибрато особое место. По мнению певицы, вибрато, которое сформировано из фигур трех триолей, по принципу четырех–пяти колебаний в секунду, максимально положительно воздействует на слушателя.

Пятый раздел Timbre and Tone Quality. В этом разделе проводится работа с глубиной, резонансом и *качеством звучания голоса*. Шерил говорит о важности тембра для вокалиста, потому что именно от него зависит узнаваемость певца. Голоса могут быть *dark* (темные, густые) и *light* (светлые, полетные), но каждый из них должен иметь глубину. Раздел *Timbre and Tone Quality* предназначен для того, чтобы добиться максимальной глубины звука на всем диапазоне голоса.

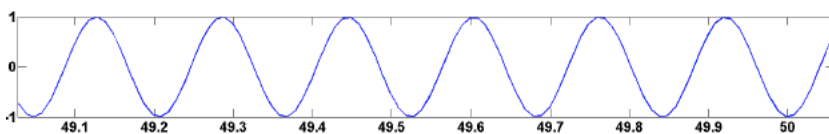

Рис. 4. Вибрато

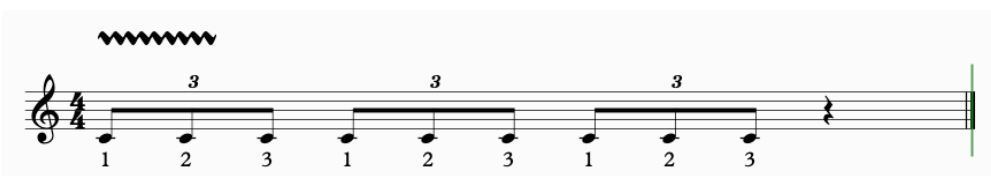

Рис. 5. Упражнение на выработку ровного вибрато

Когда в распевках певец поднимается вверх, иногда он прибегает к осветлению тембра, что лишает его грудного окраса, от которого зависит густота и полнота звука. Шерил напоминает, что в любом темпе упражнений и при любой высоте нужно следить за качеством звука. Необходимо внимательно слушать свой голос и не допускать, чтобы он уплотнился или «задирался». Звук должен нравиться самому исполнителю, ведь в нем отражается его душа, его внутренний мир.

Шестой раздел Vocal Registers and Passaggio. В отечественной методике важнейшей задачей работы с *вокальными регистрами* полагается их выравнивание и максимальное сглаживание с целью незаметного перехода от регистра к регистру. Во многих западных методиках считается, что сглаженный диапазон — это стандартная работа вокального аппарата, но это только первая ступень мастерства. Следующий этап — отработка выраженного переключения между регистрами, которое требует особой тренировки. К таким приемам относится йодль, а также, например, быстрое переключение грудного регистра на головной. Шерил выделяет следующие вокальные регистры:

Фру или штробас — самый низкий вокальный регистр. Фрайем (vocal fry) могут также называть хрипловатый звук, который образуется с помощью колебания ложных связок (расщепление). Это происходит из-за наличия шума (хрипа, рычания) в обоих случаях.

Грудной — начинается после штробаса и связан с резонированием в области

грудной клетки. О границах этого диапазона до сих пор спорят ученые. Даже в современном эталонном бродвейском звуке не принято петь на грудном регистре выше G4, хотя владение бэлтингом и твэнгом позволяет петь с грудным окрасом примерно до G5.

Микстовый — это переходный регистр, который позволяет певцам сделать незаметным для уха переключение грудного и головного звучания путем их смешения. Границы этого диапазона индивидуальны.

Головной — это способ фонации без привлечения грудного окраса, звук резонирует только в голове.

Фальцетный — (от итальянского «ложный») исторически считался неестественным, искусственным звуком, так как он находился выше примарной зоны. Однако сегодня фальцет широко применяется, поэтому требует тщательной отработки.

Whistle или свистковый — находится выше фальцета и является самым высоким регистром, начинается примерно от С6.

В упражнениях этого раздела Портер помогает понять, что исполнение одной и той же по высоте ноты может быть грудным, микстовым и головным. Чтобы осуществлять подобное переключение в быстром темпе нужно быть довольно опытным вокалистом, хорошо владеющим регистровыми нюансами.

Седьмой раздел Belting High Notes. Отдельный раздел посвящен «бэлтингу» — наиболее востребованной и сложной вокальной технике. *Бэлтинг* часто описывают как громкий, речеподобный

Рис. 6. Упражнение на выравнивание звука

Рис. 7. Упражнение на переключение регистров

крикливый звук, с преобладанием грудного окраса, его можно также назвать «окультуренный крик». Бэлтинг когда-то ассоциировался с нездоровым использованием вокального механизма, но в настоящее время данная точка зрения считается устаревшей. Несмотря на то, что бэлтинг широко применяется на эстраде, эта техника пения еще не до конца изучена в науке. “Belting has generally been described as a voice quality close to a speech-like, yell-like form of voice production used in singing, which has often been associated with contemporary commercial music genres” (Бэлтинг обычно описывается как качество голоса, близкое к речи, по постановке похожее на крик, используемое в пении, ассоциирующемся с современными коммерческими музыкальными жанрами) [12, с. 386]. Сложность данной техники заключается в том, что в связи с высоким регистром, в котором используется бэлтинг (по высоте соответствует головному регистру), и плотным смыканием связок (звучит как грудной регистр), есть опасность срыва голоса. Кроме того, вокалист может испытывать неприятные ощущения, если он неправильно освоил данную технику. Система Портер предлагает ряд упражнений, нацеленных на выработку этого

специфического приема. Шерил советует следить за оптимальным объемом вдоха, держать осанку и использовать энергию корпуса при взятии нот бэлтингом. Секрет — в свободе тела и голоса.

Восьмой раздел Articulation. Раздел включает упражнения для челюсти и языка, а также ряд упражнений на дикцию. Чтобы выговаривать текст в большом темпе и объеме, например, в стиле рэп, язык и челюсть должны быть расслаблены. Для челюсти хорошо зажать между зубами пробку сначала в горизонтальном, а потом в вертикальном положении и поговорить. Если есть напряжение в мышцах, то не стоит пренебрегать этим упражнением. Для языка Шерил предлагает положить трубочку под высунутый язык и рассказать о том, как прошел день. Если язык стремится назад, то это, скорее всего, свидетельствует о напряжении в языке, значит, следует уделить больше внимания данному разделу. После разминки артикуляционного аппарата Шерил переходит к упражнениям на дикцию.

Девятый раздел Agility and Intonation. “You can’t do those riffs and runs without first improving your vocal agility and intonation” (Вы не сможете исполнить рифы и раны (пробежки), не улучшив сначала вокальную ловкость и

Рис. 8. Упражнение на бэлтинг

Рис. 9. Упражнение на дикцию

интонацию) [11], — говорит Шерил Портер своим ученикам. Раздел содержит разнообразные интересные упражнения (от простых до технически сложных), а также раны и риффы, которые должны исполняться в быстром темпе.

Цель — добиться *беглости*, техничности и *интонационной точности* исполнения. При достаточной тренировке певцам становится под силу петь произведения с большим диапазоном и сложной мелизматикой, требующей вокальной беглости и совершенного владения голосовым аппаратом.

Десятый раздел Vocal Resistance Training. В заключительном разделе этого курса студенты должны оценить, насколько далеко они продвинулись в ходе занятий.

Для выполнения заданий этого раздела требуются боксерские перчатки, вода и полотенце, так как тренинг содержит сверхинтенсивные упражнения на *вокальную выносливость*. Шерил напоминает, как важно держать голос в форме и постоянно упражняться, она советует не расходовать все ресурсы в начале занятия, а тщательно их экономить, чтобы сохранить силы до конца тренировки. Данный навык очень полезен для артистов в процессе исполнения сольных программ. Чтобы петь одинаково хорошо в начале и конце концерта им требуется вокальная выносливость.

Успеху методики Шерил Портер во многом способствует особая атмосфера свободы, игры, радостного настроения, которые она создает в ходе занятий.

Рис. 10. Упражнение на выработку беглости

Рис. 11. Упражнение на выносливость

Педагог начинает с создания собственного образа, который всегда ярок и позитивен. Портер тщательно продумывает костюм, причёску, мейкап, мастерски использует юмор. Кроме этого, она применяет средства *наглядности*, необычные вспомогательные предметы и компьютерные программы. Например, чтобы объяснить подачу звука, жесткую атаку, а также для тренировки упругости дыхания, она предлагает надеть ученику боксерские перчатки, которые символизируют боевой настрой, стремительность и силу. Разумеется, средства наглядности зависят от возраста ученика. Если самым юным Шерил предлагает мячи, яркие картинки, хулахуп, то для опытных вокалистов она использует Vocal Pitch Monitor, позволяющих наглядно показать атаку звука, качество кантилены, интонации, вибрато. Нельзя переоценить и ее профессиональные советы вокалистам, которые можно увидеть на канале Youtube.

Таким образом, “Cheryl Porter Vocal Method” — это универсальная методика преподавания вокала, которая, как показано в настоящей статье, опирается на опыт передовых западных систем обучения вокалу. Методика охватывает все профессиональные навыки, необходимые современному исполнителю, при этом она проста и доступна для понимания. Материал в ее методическом пособии изложен последовательно и доходчиво, имеются необходимые видео-, аудио- и дидактические материалы (ноты, подсказки, советы). Анализ методики позволяет сделать выводы, что

она может быть полезна большому количеству преподавателей вокала для всех возрастов и вокальных стилей.

В заключение отметим, что современный мир с его глобализацией и стиранием границ между странами требует от педагогов, обучающих вокальному мастерству, владения новыми прогрессивными методиками для создания собственных обучающих программ, основанных на национальных традициях и культуре, а также на передовом мировом опыте. Шерил Портер реализует особую коммуникативную модель обучения, которая сочетает новейшие достижения в области вокальных техник и технических средств с прозрачностью, нацеленностью на результат и исключительно позитивной установкой на процесс овладения вокальным мастерством. Обучение в универсальной манере пения позволяет ее ученикам владеть различными вокальными приемами пения и легко переключаться между исполнительскими жанрами и стилями. Использование компьютерных технологий способствует усилению контроля над техникой исполнения. Все разработанные ею упражнения направлены на развитие голоса и творческих способностей учащихся. Форма ее занятий — это яркое творческое взаимодействие учителя и ученика при постоянной доброжелательной поддержке педагога. Знакомство с методикой Шерил Портер позволяет расширить компетенции педагогов, внедрить новые методы и приемы в преподавательскую деятельность, развивать культуру межличностного общения между преподавателем и учащимися.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

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 стилевой вокальной технике // Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве. 2018. № 15. С. 246–249.

3. Коваль, Л.М. Преимущества комплексной методики в преподавании эстрадного вокала // Преподаватель XXI век. 2011. № 4. Т. 1. С. 211–215.
4. Дрожжина, Н.В. Авторская методика формирования навыков ансамблевой скатимпровизации (на примере мастер-классов Боба Столоффа) // Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре. Сб. материалов III Всероссийской науч.-практ. конференции / под ред. С.С. Зенгина. Краснодар, Краснодарский гос. ин-т культуры, 2020. С. 22–36.
5. Fantini, M., Fussi, F., Crosetti, E., Succo, G. Estill Voice Training and voice quality control in contemporary commercial singing: an exploratory study // Logopedics Phoniatrics Vocology. 2016. Vol. 42. No. 4. P. 146–152.
6. Sundberg, J., Bitelli, M., Holmberg, A., Laaksonen, V. The “Overdrive” Mode in the “Complete Vocal Technique”: A Preliminary Study // Journal of Voice. 2017. Vol. 31. No. 5. P. 528–535.
7. Самолдина, Н.А. Современные методы развития вокального мастерства учащихся // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. Спецвыпуск № 20. С. 61–65.
8. Асафьев, Б.В. Избранные статьи о музыкальном образовании и просвещении. 2-е изд. Л.: Музыка, 1973. 144 с.
9. Chandler, K. Teaching Popular Music Styles. Teaching Singing in the 21st Century. 2014. P. 35–51.
10. Dayme, M.A. Posture and breathing in singing. Dynamics of the Singing Voice. Springer, Vienna. 2009. P. 56–88.
11. Porter, C. Cheryl Porter vocal method. URL: <https://course.cherylportermethod.com> (дата обращения: 15.11.2020).
12. McGlashan, J., Thuesen, M.A., Sadolin, C. Overdrive and Edge as Refiners of “Belting”? // Journal of Voice. 2016. Vol. 31. No. 3. P. 385–396.
13. Benson, A.E. The Estill voice model: theory & translation. Voice and Speech Review. 2017. 11 (1). P. 112–114.
14. Moir, Z., Powell, B. & Dylan Smith, G. The Bloomsbury Handbook of Popular Music Education: Perspectives and Practices. New York: Bloomsbury Publishing, 2019. 484 p.
15. Porter, C. Vocal coach transforms student’s voice during class. URL: <https://spotlightstories.co/vocal-coach-transforms-students-voice/> (дата обращения: 10.11.2020).
16. Steinhauer, K.M., Klimek, M.M. Vocal Traditions: Estill Voice Training. Voice and Speech Review. 2019. P. 354–359.

REFERENCES

1. Belousenko, M.I. Sravnitelnyj analiz akademicheskogo, narodnogo i estradnogo vokala [Comparative Analysis of Academic, Folk and Pop Vocals], *Nauka. Kultura. Iskusstvo = The Science. Culture. Art*, 2020, iss. 2 (26), pp. 182–185. (in Russ.)
2. Gemaddiev, D.I. K voprosu obucheniya estradnyh pevcev stilevoj vokalnoj tekhnike [On the Issue of Teaching Style Vocal Technique to Pop Singers], *Mezhkulturnoe vzaimodejstvie v sovremennom muzykalno-obrazovatelnom prostranstve = Intercultural Interaction in Today’s Music and Education Sphere*, 2018, No. 15, pp. 246–249. (in Russ.)
3. Koval, L.M. Preimushchestva kompleksnoj metodiki v prepodavanii estradnogo vokala [The Advantages of Integrated Methodology in Contemporary Singing], *Prepodavatel XXI vek. Russian Journal of Education*, 2011, No. 4, vol. 1, pp. 211–215. (in Russ.)

4. Drozhzhina, N.V. Avtorskaya metodika formirovaniya navykov ansamblevoj skat-improvizacii (na primere master-klassov Boba Stoloffa) [Author's Methodology for Forming Ensemble Skat Improvisation Skills (Using Bob Stoloff's Master Classes as an Example)]. In: *Massovaya muzyka i dzhazovoe ispolnitelstvo v sovremennoj culture. Sbornik materialov III Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii* [Mass Music and Jazz Performance in Contemporary Culture. Proceedings of the III All-Russian Scientific-Practical Conference], ed. by S.S. Zengin. Krasnodar, Krasnodarskij gosudarstvennyj institut kultury, 2020, pp. 22–36. (in Russ.)
5. Fantini, M., Fussi, F., Crosetti, E., Succo, G. Estill Voice Training and Voice Quality Control in Contemporary Commercial Singing: An Exploratory Study, *Logopedics Phoniatrics Vocology*, 2016, vol. 42, No. 4, pp. 146–152.
6. Sundberg, J., Bitelli, M., Holmberg, A., Laaksonen, V. The “Overdrive” Mode in the “Complete Vocal Technique”: A Preliminary Study, *Journal of Voice*, 2017, vol. 31, No. 5, pp. 528–535.
7. Samoldina, N.A. Sovremennye metody razvitiya vokalnogo masterstva uchashchihsya [Modern Methods of Developing Students' Vocal Skills], *Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal “Koncept”* = Scientific and Methodological Electronic Journal “Concept”, 2015, No. 20, pp. 61–65. (in Russ.)
8. Asafev, B.V. *Izbrannye stati o muzykalnom obrazovanii i prosveshchenii* [Selected Articles on Music Education and Enlightenment]. Leningrad, Muzyka, 1973, 144 p. (in Russ.)
9. Chandler, K. Teaching Popular Music Styles. In: *Teaching Singing in the 21st Century*, 2014, pp. 35–51.
10. Dayme, M.A. Posture and Breathing in Singing. In: *Dynamics of the Singing Voice*. Springer, Vienna, 2009, pp. 56–88.
11. Porter, C. *Cheryl Porter Vocal Method*. Available at: <https://course.cherylportermethod.com> (accessed: 15.11.2020).
12. McGlashan, J., Thuesen, M.A., Sadolin, C. Overdrive and Edge as Refiners of “Belting”? *Journal of Voice*, 2016, vol. 31, No. 3, pp. 385–396.
13. Benson, A.E. The Estill Voice Model: Theory & Translation, *Voice and Speech Review*, 2017, vol. 11, No. 1, pp. 112–114.
14. Moir, Z., Powell, B. & Dylan Smith, G. *The Bloomsbury Handbook of Popular Music Education: Perspectives and Practices*. New York, Bloomsbury Publishing, 2019, 484 p.
15. Porter, C. *Vocal Coach Transforms Student's Voice During Class*. Available at: <https://spotlightstories.co/vocal-coach-transforms-students-voice/> (accessed: 10.11.2020).
16. Steinhauer, K.M., Klimek, M.M. Vocal Traditions: Estill Voice Training. *Voice and Speech Review*, 2019, pp. 354–359.

Юркина Ольга Владимировна, аспирантка, кафедра музыкального искусства, Московский городской педагогический университет, mayurika@mail.ru

Olga V. Yurkina, Postgraduate Student, Musical Art Department, Moscow City Pedagogical University, mayurika@mail.ru

Статья поступила в редакцию 14.11.2021. Принята к публикации 24.12.2021

The paper was submitted 14.11.2021. Accepted for publication 24.12.2021