

## ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

*Бушманова Анастасия Степановна,  
преподаватель специальности Музыкальное искусство эстрады  
по виду эстрадное пение  
ГОбПОУ «Мурманский колледж искусств»*

Музыка сопровождала меня с малых лет и по сей день является неотъемлемой частью жизни...

Будучи маленькой, мне удавалось чувствовать и передавать глубокие тексты, стихи в музыке, будто я не раз их переживала. Это дало мне большой толчок в развитии, ведь через слово и даже через каждую букву можно сказать так много...

С детства я знала, что моя жизнь будет навсегда связана с искусством, и в старших классах школы я начала готовиться к поступлению в колледж искусств. Одним из верных решений было окончить 11 классов общеобразовательной школы и 7 лет музыкальной, я осознанно подошла к обучению и времени на профессиональную музыку стало гораздо больше.

Обучение в колледже проходило очень интересно, мне посчастливилось сотрудничать с многими профессиональными музыкантами Мурманской области и из других регионов, выступать на различных музыкальных площадках области, в городах Санкт-Петербург и Москва. Становилась дважды Лауреатом Премии Губернатора Мурманской области и обладателем Гран-При конкурсов международного и всероссийского уровней, выступала на сцене филармонии. Именно во время обучения в колледже я поняла, что вижу своё продолжение в преподавании. Мне часто удавалось помогать и подсказывать студентам, решая вокальные проблемы – увлекательный для меня процесс. После я поступила в Институт Современного Искусства в г. Москва и оказалась преподавателем Эстрадного вокала в родном колледже искусств. Уже второй год мне удаётся оттачивать технику, воспитывать музыкальность и любовь к музыке у студентов профессионального учреждения. Для меня огромное счастье наблюдать за большими и маленькими победами своих студентов.

Во время обучения в колледже в классе преподавателя Ельтовской Натальи Михайловны мне удавалось по мимо основной учебной программы познавать различные современные методики, проходить обучения у российских и зарубежных преподавателей по эстраднему и джазовому вокалу. Одним из первых на тот момент была Карина Купер с методикой под названием «Биофоника», я начала изучать новый для себя вокальный приём «мелизматика», пройдя курс «Riffs and Runs» и внедрять изученное в практику.

Так как одной из самых популярных и по сей день является тема высоких нот, то тут я обратилась к Александре Черноусовой и успешно прошла вокальный марафон «Высокие ноты», упражнения на актуальные вокальные приёмы (Twang, belting, cry, йодль и т.д.), которые также использую со своими студентами.

Продолжая познавать теорию, я не переставала практиковаться. Конечно, многое не получалось сразу, и только через метод проб и ошибок я добивалась результата. Параллельно практикуясь в качестве преподавателя, начала повышать квалификацию у Ольги Кляйн, преподавателя Джазовой Академии Игоря Бутмана на темы: «Совершенствование импровизационных навыков и стилистики исполнения современной и эстрадно-джазовой музыки в ДМШ, ДШИ и СПО» и «Комплексное развитие певческого голоса, навыков управления вокальным аппаратом с использованием современных методик обучения и преподавания вокального искусства», также прошла два вводных тренинга по Estill Voice Training, основанном на структурах вокального тракта.

На данный момент практикую в работе с опытными вокалистами выше указанные методики и считаю необходимым будущим преподавателям быть ознакомленными с ведущими методами обучения.

Параллельно начала писать свои песни (слова и музыку), познакомилась с аранжировщиком, нашла звукозаписывающую студию и зарегистрировалась на сайте дистрибуции музыки (для выпуска на музыкальные площадки), так зародилось новое интересное хобби напрямую связанное с профессией.

Вокальная практика. Насколько я себя помню, всегда старалась участвовать в мероприятиях на которые приглашали студентов колледжа. Даже если не было соответствующего репертуара, тут же находила тематический материал и сразу учила, бывало даже, что времени оставалось 1-2 дня. Хвататься за любую возможность быть услышанным всегда было со мной. Я выступала на благотворительных концертах, самостоятельно добиралась до других городов для выступления и всегда была рада стать частью мероприятия. Так однажды, недолго думая, в 2022 году, я попала на Региональный этап Всероссийского конкурса «Студенческая Весна» и отправилась представлять Мурманскую область в город Челябинск, на следующий год – в города Ханты-Мансийск и Саратов. Хоть мне и не удавалось привезти награду для области, но в 2023 году моя студентка Попова Сабина сумела завоевать звание Лауреата III степени и стать гордостью области. Что же дал этот конкурс? Я нашла много единомышленников из разных городов, друзей и получила огромный опыт работы на больших незнакомых музыкальных площадках, сумела побывать в

красивых городах и изучить их. А также после этого обо мне узнала наша область, и я стала получать больше предложений для выступлений.

В профессиональных творческих учреждениях стараются прививать хороший музыкальный вкус. Мы знакомим студентов с разножанровым репертуаром, в первую очередь, для развития кругозора. Многие приходят с желанием исполнять однотипный репертуар, но, к сожалению, на нём невозможно развить настоящую музыкальность и профессионализм. В данный период времени в современной музыке много, так называемых, «трёхнотных песен». Мы принимаем эту музыку, так как она популярна и актуальна в обществе, но чтобы молодёжь познала более сложную музыкальную структуру, мы считаем необходимым внедрять иной репертуар и неустанно «рыться» в огромных «музыкальных сундуках».

Для того, чтобы познать такой непростой жанр музыки, как, например джаз, в программу обучения мы внедрили подготовительный и один из ключевых этапов для вокалиста – упражнения на ритм. Помимо того, что джаз является свободной, импровизационной музыкой, необходимо иметь некую ритмическую, мелодическую и техническую базу. Ритмические этюды помогают студентам познать стилистические особенности, научиться слоговому пению (скэту) и лучше чувствовать свинг (кач). В зарубежной поп-музыке встречается всё больше вокальных приёмов, создающих эффект некой особенности исполнителя, выявляя его индивидуальность.

Рассмотрим какие вокальные приёмы используют исполнители:

Lady Gaga – яркий представитель twang (как nasal, так и oral), часто использует микстовое звучание и плотное смыкание, belting (вокальный крик), cry (вокальный плач), rattle. Универсальная вокалистка, исполняющая как поп-музыку, рок, так и джаз.

Ariana Grande – так как голос достаточно высокий, для плотного звучания использует микст с частой сменой смыкания, мелизматика и свисток являются главной фишкой Арианы.

Billie Eilish – субтон, speech, чаще использует жёсткое и тонкое смыкание (по EVT), что создает эффект напевности, мягкие окончания и красивое широкое вибрато.

Adele – поп-музыка с элементами чувственности и искренности, что явно цепляет слушателя. Грудное звучание со сменой, смыкание, фальцет, twang, cry, belting, йодль, мелизматика, иногда проскальзывают моменты расщепления (эстрадное расщепление, работа ложных голосовых связок), динамика.

Подобные разборы позволяют нам экспериментировать и добиться всех перечисленных приёмов в своём голосе, которые воссоздадут ту самую индивидуальность.

Одной из главных моих целей является открытие своей школы для музыкантов с возможностью выбора музыкальных предметов, а также сценическим мастерством и танцем, чтобы можно было с детства выявлять и творчески развивать будущих настоящих артистов.

<https://disk.yandex.ru/d/FboLUJwZFL0Qvw>