

МИР ГОЛОСА

ЮЛИЯ ПОЛЯНСКАЯ

ГОЛОС ЭТО Я!

СЦЕНА. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ. СТИЛЬ.

Юлия Полянская

**Голос это я! Сцена.
Выразительность. Стиль**

«Издательские решения»

Полянская Ю.

Голос это я! Сцена. Выразительность. Стиль / Ю. Полянская —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-988124-3

Автор книги делится практическими методиками и секретами исполнительского мастерства, которые помогут обрести свой стиль, справиться со страхом сцены, эмоционально наполнить свое выступление, выбрать правильный репертуар и, как результат, уверенно выступать на концертных площадках, побеждать на конкурсах и завоевывать сердца своих поклонников! Это практическое пособие рекомендовано также преподавателям вокала, кому интересны современные методы совершенствования мастерства своих студентов.

ISBN 978-5-44-988124-3

© Полянская Ю.
© Издательские решения

Содержание

Обо мне и об этой книге	6
Вступление	8
Создание сценического образа певца	9
Примеряем свой новый имидж	11
Выбор костюма и внешний вид	12
Актерские техники перевоплощения	13
Техника «Статуя»	14
Техника «Держать лицо»	15
Как избежать ошибки при выборе репертуара	16
Выбор подходящего аккомпанемента	18
Выступление под минусовую фонограмму	19
Пение без аккомпанемента или «акапелла»	20
Пение под «живую» музыку	21
Контакт с аудиторией, или «Любовь с первого звука»	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Голос это я!

Сцена. Выразительность. Стиль

Юлия Полянская

© Юлия Полянская, 2023

ISBN 978-5-4498-8124-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Обо мне и об этой книге

Доброго времени суток, мой уважаемый читатель. Я очень рада, что ты держишь в руках мою книгу, ведь это свидетельствует о том, что интерес к исполнительскому искусству и вокалу растет! Пусть на земле будет больше артистов, это значит, что жизнь будет более интересной и наполненной, а конфликтов и войн станет меньше.

Наверное, мой читатель, ты захочешь узнать, кто автор этой книги, и какие у него основания давать тебе советы. Поэтому ниже коротко расскажу о себе.

Я – Юлия Полянская, певица и вокальный педагог. Я верю в судьбу и предназначение. Прислушиваться к себе и к знакам, которые подает тебе судьба порой нелегко в суете сует. Но сейчас я могу сказать, что музыкально-исполнительский путь пожалуй и был тем самым зовом судьбы, который сопровождает меня по жизни и более того, преподносит немало интересных и порой абсолютно мистических событий, совпадений и встреч.

Мое первое знакомство с музыкой началось в 7 лет, и позже сама судьба словно вела меня по этому пути, несмотря на многие препятствия, которые как водится, многие молодые артисты обязательно проходят, обрстая потом новыми навыками, опытом, знаниями своего дела и главное – уверенностью в том, что ты делаешь.

Я очень не хотела долго учиться. Сразу хотелось освоить взрослую жизнь и найти работу. Поэтому все с удивлением смотрели и недоумевали почему такая перспективная молодая выпускница музыкального колледжа вдруг вместо поступления в ВУЗ (как это сделали все, кто стремился к высотам своей карьеры) пошла работать в школу... Но после пары лет практики преподавания музыки, мне показалось что что-то еще незавершено. Что-то еще «недопознано», «недооткрыто» и поэтому мне, честно говоря, буквально пришлось взять себя в руки и направиться на вступительные экзамены в Университет Культуры и Искусств Санкт-Петербурга. Пройти экзамен было для меня проще, чем остальным – ведь тем, кто демонстрирует красный диплом было предложено только одно вступительное испытание, то есть только музыкальные дисциплины. Учиться было чрезвычайно увлекательно. Я обожаю эту старую Петербургскую профессорскую плеяду преподавателей, и этот особый университетский дух, который заражает молодых музыкантов верой в себя, энтузиазмом, желанием творить и менять мир!

Именно этот шаг определил по сути всю мою дальнейшую творческую судьбу. После получения диплома о высшем музыкальном образовании, все та же невидимая рука судьбы чудесным образом привела меня в театр Оперетты, легендарный театр Музыкальной Комедии в Санкт-Петербурге. Именно его я считаю своим самым мудрым и уважаемым «учителем» – и в сфере становления моего исполнительского мастерства, и в сфере познания человеческих взаимоотношений, а также постижения предназначения и судьбы Артиста.

Служила я в Санкт-Петербургском театре Музыкальной комедии на протяжении десяти лет. И конечно за это время наработались музыкально-творческие связи, появился сценический апломб, развились актерские и вокальные способности. Затем, с обретением обширного опыта, появилось и желание стать более независимой, появилась идея развивать свой собственный вокальный проект – я была влюблена в русские романсы (я до сих пор обожаю старинный русский романс), и уже через несколько лет, следуя своей мечте и зову сердца, я уже выступала с концертами по всей России.

В 2007 году география моей деятельности расширилась: я стала принимать участие в гала-концертах и конкурсах, выезжать на гастроли, а также участвовать в жюри конкурсов на международных и всероссийских фестивалях. Это позволило мне демонстрировать свои таланты и проекты за рубежом, где я познакомилась с очень многими уникальными именами, профессионалами-музыкантами со всего мира.

И вот, в 2011 году я попала в Америку в качестве специального гостя международного музыкального конкурса Atlantic Breeze. Я знаю, как много музыкантов стремится работать за рубежом. Ищут возможности переехать за границу. Но я по правде никогда намеренно не стремилась к этому. Мой творческий проект прекрасно развивался и в родной стране. Поэтому мне кажется, что это именно какая-то рука судьбы или счастливый случай в том, что во время моего пребывания в США мне посчастливилось познакомиться с музыкальным руководителем одного из оркестров в знаменитом городе Майями: и на тот момент оркестр как раз искал певицу для своего проекта.

Я показала ему свои видео с многочисленных гала-концертов. Руководитель оркестра был потрясен! Оказалось, что очень часто именно с моих выступлений он «снял» стиль аранжировок для своей прежней певицы! И получается, что заочно мы уже были знакомы, благодаря интернету. Так что, когда через некоторое время мне предложили контракт с этим оркестром, я с радостью согласилась и сотрудничала с ними два последующих года.

Вот такие совпадения происходят в жизни! Мудрецы утверждают, что если намерение человека твердо, и он следует своим истинным желаниям, то вся вселенная помогает ему. Что ж, видимо это действительно сработало в моем случае. Ибо моим желанием было, и до сих пор остается, сделать мир ярче, сердца людей счастливее, взаимоотношения проще, а доверия больше – и потому, только музыка, как впрочем и любое истинное искусство, привносящее в нашу жизнь искренность и гармонию, способна такую мечту сделать реальностью.

В 2013 году я открыла свою Международную вокальную студию в Майями, где моими студентами стали дети многих известных наших соотечественников. Как вы знаете, в Майями живут многие российские бизнесмены, медийные лица, и мне очень приятно, что для обучения вокалу своих детей они обращались именно ко мне. Мы занимались в основном музыкальным театром и постановками сцен из бродвейских мюзиклов.

Моими самыми любимыми жанрами по прежнему являются Оперетта, Бродвейский мюзикл, Опера – те вокальные жанры, в которых задействовано сценическое искусство, перевоплощение, атмосфера сцены.

Как видите, мое образование, мой персональный вокальный и преподавательский опыт дают мне основание думать, что то, чем я хочу поделиться с вами, будет, безусловно, полезным и позволит расширить границы вашего вокального мастерства. А также поможет сделать ваши выступления яркими, запоминающимися и эмоционально наполненными.

Если вы чувствуете, что вам необходима помощь в раскрытии вашего таланта, вашего эмоционального потенциала, если испытываете трудности на сцене при выражении эмоций или влиянии на аудиторию, если теряетесь в момент записи или не знаете как лучше создать трактовку вашей композиции, если заинтересованы познать исполнительское мастерство глубже, чем просто постановка голоса, эта книга для вас. Я передам вам методы, которые успешно применяю сама, и научу, как работать с ними самостоятельно.

Моя цель – дать ключи, которые откроют всем талантливым исполнителям двери в возможность быть увиденным, услышанным и оцененным по достоинству!

Вступление

Мы, творческие люди – актеры, музыканты и ведущие программ – то есть все, кто работает на сцене, в течение всей своей профессиональной деятельности выступаем на конкурсах и принимаем участие во всевозможных шоу и прослушиваниях для музыкальных и театральных проектов. Это – часть нашего бизнеса и неотъемлемая часть нашего творческого роста.

Однако, в самом начале своей карьеры, когда вы впервые оказываетесь на конкурсе или получаете приглашение на крупный фестиваль, престижное мероприятие или важное прослушивание, очень легко потеряться среди более опытных участников. Обидно не получить заслуженно высокой оценки профессионалов из-за недостаточной подготовленности или неосведомленности обо всех слагаемых успеха!

Без знания ключевых моментов сценического само-продвижения, и само-презентации зачастую ваша лодка может очень легко потеряться среди мощных стальных кораблей в океане шоу-бизнеса.

В своей книге я открою вам также некоторые секреты и «подводные рифы» конкурсного бизнеса. Расскажу, как наиболее ярко и необычно преподнести себя и свое творчество членам жюри или широкой публике. Как справиться с излишним волнением или с вокальными зажимами. Какие приемы существуют для того, чтобы на сцене вы выглядели свободно, раскованно, даже если при этом вы чувствуете смятение или страх.

Это книга-тренинг, которая будет полезна тем, кто впервые готовится выступить на профессиональной сцене, а также тем, кто уже давно выступает, но хочет поднять свою карьеру на новый уровень, поднять свою планку, попытаться в профессиональных конкурсах или телевизионных шоу международного масштаба.

Также это руководство может быть использовано наставниками – мастерами вокала или постановки голоса, которые хотят быть полезными для своих студентов, ищут для своих учеников новые методы и возможности обрести уверенность и свободу владения своим телом и голосом на сцене.

Создание сценического образа певца

Для начала давайте поговорим о подготовке артиста к выступлению, о самом важном этапе, а именно – о выборе вашего сценического амплуа. По-другому это называется имиджем артиста. Может быть, вы слышали такое выражение: «создание имиджа артиста»? Это важнейший момент в вашей само-презентации.

По определению психологов, существует два типичных варианта представления человека в социуме: первый – это то, как мы сами себя представляем, второй – какими нас видят другие люди со стороны. Кстати, Лев Толстой считал, что персональный имидж человека существует в трех ипостасях: то, как человек воспринимает себя, как его воспринимают другие, и то, чем человек является на самом деле. Так что нам всегда есть, над чем подумать...

Кроме того, психологи отмечают, что человек ведет в себя в комфортной, привычной обстановке (например, в одиночестве или дома с близкими людьми) совершенно по-другому, чем в социуме – на публике или с незнакомыми людьми. То есть, в природе человека заложена способность менять свои маски в зависимости от обстоятельств. Но далеко не все, подобно артистам, вокалистам и танцорам, могут делать это по собственному желанию, и даже на заказ. Ибо такова их профессия – входить в сценический образ.

Давайте вспомним основные сценические амплуа, в театральном искусстве они известны издавна: герой, простак, разлучница, мамаша, комик, трагести... Сегодня их пополняют герои наших будней: домохозяйка, нерд, бизнесмен, малолетка, блоггер...

Современному артисту приходится не только воплощать какое-либо сценическое амплуа на сцене, но зачастую представлять людям еще и публичную маску, которую артист носит перед прессой, поклонниками и, конечно же, в момент презентации самого себя как публичной личности. Таким публичным имиджем пользуются политики, спортсмены, вокалисты, поп-звезды и публичные спикеры – в общем, все те, кто работает на публике.

Это не значит, что они играют какую-то специфическую театральную роль. Однако они знают, в каких рамках им следует говорить, двигаться и одеваться, чтобы определенным образом презентовать себя людям и создавать свою целевую аудиторию, получая от нее желаемую любовь и внимание.

У разных типов целевой аудитории есть свои приоритеты и ожидания, которые они направляют на своих артистов. Можно представить, чем отличаются ожидания аудитории, которая обожает hardrock или thrash metal, от ожиданий, например, фанатов классической оперы. Поэтому, в первую очередь, подумайте о том, насколько ваш публичный имидж соответствует ожиданиям вашей потенциальной аудитории.

Для нас, вокалистов, равно как для иных публичных деятелей, наш сценический образ – это наше второе «я». При этом картинка, которую мы несем нашей аудитории, складывается из нескольких параметров:

- **во-первых, это возраст**: например, ты юный, молодой, зрелый или пожилой;
- **во-вторых, это комплекция и внешние черты**: люди могут быть худые или полные, высокие или низкие, плотные или субтильные – комплекция влияет на восприятие нас аудиторией;
- **в-третьих, это мировоззрение**: вы можете быть умудренным жизнью или наивным, доверчивым или хитрым, строгим и серьезным или беззаботным, вы можете быть ретроградом, который любит все старое, или революционером, который готов ломать стереотипы, – наше мировоззрение влияет на наш образ на сцене;
- **в-четвертых, это сексуальность**: это один из ключевых моментов в восприятии публикой вашего образа, и в создании сценического или публичного имиджа; вы можете быть

закрытым и самоуглубленным, или открытым и обаятельным, возбуждающим или неприступным, манящим или отталкивающим – от этого очень сильно зависит создаваемый вами имидж;

– **в-пятых, темперамент:** человек может быть экстравертом или интровертом – подумайте, кто вы? Уверенный или сомневающийся, спокойный и тихий, или шумный и порывистый, подвижный или статичный, веселый или ностальгический – все это параметры темперамента, между которыми вам предстоит совершить выбор;

– **в-шестых, органичность:** вам следует так построить свой имидж, чтобы он органично сочетался с вашим внутренним «я». В своих намерениях и желаниях ваш персонаж взаимодействует с обществом (добродушный он или злой, увлеченный или скептический, эгоист или альтруист), и эти параметры должны максимально соответствовать вашему собственному внутреннему миру и внешнему облику. Ваш имидж может незначительно отличаться от вашего внутреннего «я», но в целом должен базироваться на нем, безусловно.

Например, знаменитый клоун и киноактер Юрий Никулин в жизни был очень спокойным, закрытым человеком, очень милым и любезным, в чем-то даже интровертом. Однако все его знают как блестящего юмориста-комика, циркового клоуна – была очень большая разница между его публичным амплуа и тем, каким он был на самом деле. Это, кстати, происходит со многими артистами – они совсем не такие, какими выглядят в образах, демонстрируемых с экрана. И чем больше эта разница, тем ярче талант и мастерство артиста.

Примеряем свой новый имидж

Для некоторых людей, даже не артистов, менять маски не составляет труда. Например, некоторые мошенники пользуются вхождением в образ добрых людей, ловеласы представляются искренне влюбленными, чтобы соблазнить даму и т. д. Однако для многих начинающих артистов большая проблема – их эмоциональная скованность, отсутствие естественности, которые зачастую не позволяют сменить свой образ или выглядеть так, как они хотели бы.

Давайте рассмотрим несколько факторов, которые помогут начинающему исполнителю войти в задуманный им образ.

Выбор костюма и внешний вид

Выбор сценического костюма – это невероятно важный фактор: человек в джинсах воспринимается иначе, чем человек в классическом костюме, женщина в огромном кринолине, как мадам Помпадур, конечно же, производит другое впечатление, чем девушка в мини-юбке.

Как говорится в известной поговорке, «по одежке встречают...». То есть одежда – это та картинка, с помощью которой вы производите впечатление на своего зрителя и получаете отклик на созданный образ.

Но есть и обратный эффект. И он заключается в том, что костюм – это ваша вторая кожа. То есть надевая одежду определенного стиля, вы задаете себе вектор поведения, самоощущения и также предустановку тембра голоса и манеры речи. Ваш костюм в данном случае – это ваш помощник в создании образа, а также в создании правильного сценического самочувствия. И я говорю даже не о театральном или концертном костюме, а о стиле одежды, который вы себе выбираете.

В любом фильме или ином сценическом проекте используется такой специалист, как художник по костюмам. То есть, очевидно, что артист в кадре вовсе не одевается свободно и по собственному разумению. Каждая деталь его одежды продумана – от цвета до аксессуаров. В сценическом образе очень много деталей, которые именно костюм «договаривает» за вас.

Однако не переусердствуйте, при выступлении ваш костюм не должен быть слишком ярким, чтобы не затмить сам номер вашего выступления. То есть костюм должен быть чуть более приглушенным, чем ваше лицо и чем сам музыкальный материал, если только это не показ мод, или если акцент в номере не делается на специфически играющий костюм. В остальных случаях важно, чтобы костюм не занимал все мысли и все внимание публики и жюри – дайте им возможность сконцентрироваться на вашем таланте прежде всего.

Создавая свой образ, обязательно думайте о соответствии костюма и репертуара. А разница между вашим повседневным и сценическим костюмом поможет создать вам «вау-эффект» – с его помощью вы можете привлечь к себе внимание и навсегда остаться в памяти жюри и публики. Например, когда вы представляетесь перед выступлением как обычный человек, говорите, как «парень из соседнего подъезда», а потом, на сцене, вдруг преображаетесь в совершенно иной образ и выполняете свой номер совершенно в другом амплу. Это всегда «стреляет», потому что демонстрирует ваши возможности к перевоплощению.

Актерские техники перевоплощения

Кроме выбора стиля одежды или костюма, существуют безусловно и «нематериальные», чисто психологические, то есть те техники перевоплощения, которые помогают артисту почувствовать себя в иной роли, изменить свою внешность и поведение благодаря изменению ментальной и энергетической составляющей. И это отдельный пласт, изучаемый на специальных тренингах. Я лишь коснусь тех аспектов, которые помогают непосредственно вокалистам, исполняющим произведения на сольных выступлениях или конкурсах. Станиславский называл такие техники «манок» или ключ, который поворачивает все процессы в нужное русло, задает тон, фокусирует ваше артистическое естество.

Для артистов существуют свои особенные техники, помогающие им перевоплощаться в различные образы. И поскольку вы держите в руках книгу-тренинг, сейчас мы перейдем от слов к практике – рассмотрим техники, которые помогут вам войти в ваш образ и почувствовать себя в нем органично.

Техника «Статуя»

Сядьте или встаньте прямо – с совершенно расправленными плечами, не вытягивая шею вперед, подбородок опустите вниз и начинайте постепенно тянуться макушкой вверх, как будто ваше тело подвешено в пространстве за макушку. Ваш центр тяжести – это макушка, вас как будто бы подтянули за нее. Теперь попытайтесь поймать это ощущение «верхней гравитации», как будто вас притягивает не земля, а небо...

В таком состоянии спокойно повернитесь вправо, влево, походите в этом образе по комнате, подойдите к зеркалу, отойдите, запомните, как вы выглядите в этом состоянии.

Поговорите о чем-нибудь в состоянии этого образа, произнесите свой монолог или спойте вашу песню. Вы почувствуете себя так целостно, так «крупно». Если есть возможность, скажите что-нибудь на камеру, запишите несколько слов в состоянии «статуи» – что-то существенное, значительное – то, что нравится людям, чем они интересуются. Потом посмотрите, как это выглядит со стороны: «статуя» привлекает и удерживает внимание.

Техника «Держать лицо»

Эта техника вовсе не означает держать свое лицо руками! Речь вот о чем: вы знаете, что люди, которые смотрятся в зеркало, оказывается, видят себя совсем не такими, какими они являются на самом деле?

Оказывается, подходя к зеркалу, человек невольно делает приветливое лицо, подготовленный взгляд. А когда человек себя не видит, когда он находится в обычной жизни – идет ли по улице, сидит ли на своем рабочем месте – он выглядит совершенно иначе. И вот если его сфотографировать в этот момент, это фото будет сильно отличаться от того, что он видит в зеркале. Но именно данное фото и отражает его внутреннюю сущность.

Теперь перейдем к упражнению: подходим к зеркалу, смотрим на себя так, как привыкли – со своим традиционно приветливым, милым выражением лица. Запоминаем, как это чувствуется с точки зрения напряжения мышц: мышцы лица расслаблены, глаза смотрят прямо, заинтересованно, приветливо.

А теперь отойдем от зеркала, но мышцы лица пусть продолжают удерживать это приятное, комфортное, приветливое выражение, позитивный взгляд, лучистые глаза. Если вы научитесь «держат лицо» вдали от зеркала, это чудесное выражение станет вашей привычной публичной маской – имиджем.

И, кстати говоря, такая «маска» в психологическом аспекте тоже во многом изменит вашу жизнь к лучшему. Поэтому, несмотря на все заботы, «держите лицо»!

Если вы освоите перед ответственным выступлением эту замечательную технику, то даже если в большом волнении выйдете на публику, память ваших мышц расслабит ваше лицо, сделает его приятным, приветливым, обаятельным. Это лицо вашего нового образа, приветствуйте себя в нем!

Как избежать ошибки при выборе репертуара

Следующим краеугольным камнем успешного выступления является выбор репертуара. Это даже, скорее, первостепенный краеугольный камень успеха вашего выступления.

Неправильный выбор репертуара может загубить все ваше выступление на корню, пустить под откос все ваши репетиции и надежды! И напротив, выбор хорошего, правильного репертуара или одной отличной песни для выступления может мгновенно сделать вас звездой!

Все мы наблюдали за конкурсами такого масштаба как «Грэмми» или же «Евровидение», на которых артисты выступают только с одной песней. И у кого-то она «выстреливает», а у кого-то – нет. При том надо понимать, что над подготовкой таких артистов трудится целая команда продюсеров, которые продумывают и примеряют каждый шаг на пути к первой премии.

Однако, даже при таком подходе многие артисты и компании, которые их продвигают, терпят крушение в случае, если репертуар не был подобран в соответствии с последними трендами, или если он не подходил этому артисту, или если он просто не понравился публике. Другими словами, репертуар – это наше все!

Важно отметить, что на конкурс лучше взять песню, которую вы уже когда-то исполняли. Апробированная ранее песня позволит вам меньше волноваться, а значит, вы почувствуете себя увереннее. А еще вы будете знать по прошлому опыту, как аудитория реагирует на вашу песню, что тоже очень важно.

Не считайте себя обязанным представить непременно что-то новое. Заметьте, что многие эстрадные звезды годами поют один и тот же репертуар, сложившийся из хитов многих лет. Почему? Потому что в этом случае они постоянно поддерживают себя в топе, а новую песню «раскрутить» до топа невероятно сложно – на это требуются инвестиции, время и ротации.

Выбранная вами композиция должна соответствовать вашему амплуа, ни в коем случае не идти с ним в разрез, даже если вас просят: «Ой, Танечка, спой нам что-нибудь веселенькое!». А вы – человек более статичный, серьезный и, к примеру, не умеете танцевать или приплясывать, больше к вашему имиджу подходит что-то в стиле рок или в стиле драма. В этом случае лучше не соглашаться и не петь «веселенькое».

Также, выбирайте песню, которая находится в рамках комфортной зоны диапазона вашего голоса на данный момент. Потому что от волнения самые тонкие, неуверенные места обязательно сорвутся, а вам не надо рисковать. Если нужно, вы даже можете поменять тональность песни, совсем не обязательно петь в оригинальных тональностях композиции.

Мы разделяем с вами песни по жанрам и по предназначению этих песен в нашей жизни. Мы делим их не только на рок, романс, оперу, джаз. Песни разнятся и по назначению: например, песни для танцев, фоновая музыка, бардовская песня, песня «для души»...

Не делайте ошибку, выбирая песню, у которой был красивый клип, или которая очень вам по душе. Потому что это очень субъективное впечатление, и зачастую песня, исполненная без клипа, без спецэффектов, без подтанцовки и шикарного света, как это было на экране, – она потеряет всю свою динамику. Помните: на сцене будете стоять только вы!

Возьмите песню, которая вам поможет выступить, даже если рядом никого нет, плохой свет, плохой звук, сложная аудитория – таких песен много, уделите этому вопросу время и найдите «свою» песню. Составьте свой персональный топ-10 подходящих вам песен, а далее методом исключения по этим параметрам выберите свой хит номер один! Песню, которая цепляет зал!

Всегда хорошо проходят актерские песни, или песни, в которых есть сюжет, или те, в которые можно включить танец, или песня-диалог, или песня, в которой есть контраст и динамика.

Будьте осторожны, выбирая мировые хиты – чтобы не вышла плохая пародия на знаменитое исполнение. Хорошо, если вы сделаете кавер-версию – например, сделаете другую аранжировку к известной песне. Это всегда привлекает огромное внимание к вашему творчеству, вас уже не будут сравнивать с оригиналом (как правило, не в вашу пользу), а увидят, что вы – неординарный человек, что вы можете мыслить по-своему, а не только копировать.

Выбор подходящего аккомпанемента

Далее кратко расскажу об аккомпанементе. О нем вообще редко упоминают в пособиях по исполнительскому мастерству. Однако, это часть вашего выступления, зачастую важная. Это ваш скрытый партнер или противник, в случае, если аккомпанемент сыгран плохо или неудачно подобран.

Если вы выступали на конкурсах, то наверняка знаете, что на разных конкурсах предлагаются различные варианты аккомпанемента. Иногда вас просят выступать совсем без аккомпанемента, иногда разрешается пользоваться фонограммой, иногда допускается приводить с собой группу или одного музыканта-аккомпаниатора. Каждый из этих видов аккомпанемента может создавать для нас как свои возможности, так и некоторые трудности, о которых я хочу вам рассказать.

Выступление под минусовую фонограмму

Возможность использовать «минусовки» – это большой плюс, ведь ваше выступление будет более предсказуемым: ваша аранжировка вам хорошо известна, скорее всего, на репетициях у вас уже наработан вариант выступления. Также вы можете на фонограмме отрезать необходимое количество куплетов, то есть отредактировать под себя и получить более короткую версию какой-то песни. То есть наличие «минусовки» гарантирует вам стабильность.

Из отрицательных аспектов выступления под фонограмму можно назвать возможную плохую работу звукорежиссера, который может вас подставить, плохую подзвучку или ситуацию, когда вам просто не слышно себя. Вы можете потерять тональность, выйти из строя от волнения, сбиться с темпа, а фонограмма отдельно будет идти сама по себе. Иногда исполнители в стрессе так и не могут синхронизироваться с ней до конца номера, а жаль.

Самое ужасное может случиться, если фонограмма выключится посередине выступления, потому что подвела техника – что-то слетело, заело или завис компьютер.

Пение без аккомпанемента или «акапелла»

Сейчас часто при отборе на конкурсы участникам предлагают прослушивание без аккомпанемента. Ведь именно акапелла позволяет проверить их музыкальные навыки и профессионализм. Действительно, пение акапелла выгодно показывает вашу индивидуальность, позволяет продемонстрировать тембр, сосредоточить все внимание на вашем исполнении.

Однако есть и минусы: при пении акапелла очень важно владеть чувством ритма и интонации, потому что очень легко выйти из ритма, размазать интонацию – в итоге все будет выглядеть плоско или растекаться во времени, и как результат – потеряется внимание и сосредоточенность.

Кроме того, пение акапелла очень зависит от акустических условий. Если вам предоставят хороший резонансный зал, вам будет петь удобно. Если зал будет глухой, то петь будет очень трудно, а это зачастую увеличивает волнение, а значит, уменьшает шансы на успех. Некомфортно чувствующий себя певец начинает форсировать, в итоге поет крикливо, без нюансов, что, конечно же, «не есть хорошо».

Пение под «живую» музыку

Кроме вышперечисленных, есть вариант исполнения композиции с живым музыкантом. В этом случае вам всегда будет подмога: если вы выбились из темпа или забыли слова, с аккомпаниатором всегда можно импровизировать, сделав интересную кавер-версию.

Наличие аккомпаниатора создает улучшенную энергетику восприятия: когда на сцене два артиста или группа людей, то смотрится и слушается совершенно по-другому – таковы законы нашего восприятия.

Вы можете отклоняться от темпа, подтягивать какие-то места, делать ударения, остановки, разрывы – словом, с живым аккомпаниатором у вас есть возможность обыгрывать интересные моменты в песне.

Из минусов живого аккомпанемента назову тот, что музыкант рядом с вами – он тоже живой человек, а значит, может иногда делать ошибки. У меня бывали случаи, когда аккомпаниатор начинал играть не в той тональности, или когда начинали в три раза быстрее, чем я рассчитывала, или, напротив, ужасно медленно. То есть аккомпаниатор тоже волнуется, у него свое восприятие происходящего, и он имеет право на ошибку.

Поэтому здесь, как нигде, важно, чтобы между вами сложилось партнерство, умение работать в команде. Будьте осторожны с аккомпаниаторами, которые чувствуют себя звездой и не обращают внимания на певца. Вам нужен аккомпаниатор, который поможет вам раскрыться в полном объеме, то есть человек, который умеет и любит аккомпанировать, ассистировать, быть вашим партнером на сцене.

Контакт с аудиторией, или «Любовь с первого звука»

Итак, вы вышли на сцену и ваше выступление началось. Однако, кроме хорошего исполнения, важно установить контакт с аудиторией. Сейчас рассмотрим несколько ключевых моментов тех методов, которые помогут вам подстроиться к аудитории, попасть с ней в резонанс, или, как говорится, на одну волну.

Начнем со **сканирования аудитории**. Что это значит? Это интуитивное понимание своей публики, угадывание их чаяний и ожиданий на невербальном уровне.

Например, у меня во время работы в театре был случай, когда аудитория на музыкальном спектакле выглядела очень напряженно. Почти никто не смеялся, не реагировал на работу актеров на сцене. Я помню, что все артисты, которые участвовали в спектакле, были немного обескуражены тем, что происходит, не понимали, почему спектакль идет в полном молчании, хотя это была комическая оперетта.

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.