

О. М. Куратник, Н. В. Бычкова
Минск, Беларусь

НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ВОКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ:

МЕТОДИКА РАЗНОЖАНРОВОГО ВОКАЛА IMPROVINATION ИРИНЫ ЦУКАНОВОЙ

*«Вокал – дело тонкое...
Каждый тембр – уникален,
Не скрывай свою красоту! Пой!»
И. Цуканова*

В настоящее время вокальное искусство, в частности эстрадное направление, становится одним из самых востребованных видов музыкальной деятельности. В связи с этим преподаватели вокала активно разрабатывают свои авторские методики, открывают различные школы вокала, каждая из которых стремится удивить своим оригинальным подходом в обучении.

Цель статьи – охарактеризовать новаторскую методику разножанрового вокала ImproviNation Ирины Цукановой. Данная методика доступна, помогает быстро получить сложнейшие по содержанию знания, освоить практические умения и навыки; обладает свойствами лечебного характера. Так, достаточно несколько минут подышать в правильной позиции – и сразу же отходят мокроты, проходит хрипота и сипота, организм исцеляется. Кроме этого, методика интересна своей нотацией: применяется определенная система удобных для понимания значков, которые помогают быстро проанализировать, разобрать и спеть непростые эстрадные композиции.

Методику разножанрового вокала можно считать самой эффективной базой знаний, четких ответов на все вопросы вокалистов, в итоге – заметных результатов, которые не заставят себя долго ждать. Это необходимая основа для всех, кому важно контролировать свой голосовой аппарат, будь то певец, преподаватель вокала, артист, музыкант, актер, диктор, ведущий и т. д.

Ирина Цуканова – певица, автор и композитор, педагог по вокалу, основатель музыкального движения и школы ImproviNation. Творческие способности Ирины проявились в самом раннем возрасте, а началось все с настоящего чуда. В трехлетнем возрасте Ирина обожгла марганцем всю трахею, дыхательные пути, связки – все то, что необходимо человеку для речи и пения. Врачи считали, что если она и выживет, то, вероятно, не сможет говорить. Но когда связки начали восстанавливаться, и она запела, невозможно было воспринимать это иначе, чем второй шанс, подарок от Бога. Несомненно, этот случай очень сильно повлиял в дальнейшем на ее жизнь и творчество.

Будучи студенткой Национальной академии Украины им. П. И. Чайковского (вокальный факультет, специализация «Академический вокал»), Ирина уже имела огромный опыт преподавания вокального искусства. Невозможно было не объединить все свои знания и накопившийся за годы обучения опыт в четкую и структурированную методику. Работа над дыханием, выносливостью, умением управлять своим звуком, тембральной окраской, чистотой интонации; развить свою музыкальную и мышечную память, ознакомиться с различными секретами джазовой, поп-роковой, народной, академической, западно-эстрадной манер исполнения, сделать свои связки эластичными и послушными для интонирования мелизматики, вибрации и умения воспроизводить не просто звуки – ноты, но и звуки-чувства; развить диафрагму и силу подачи звука, умение петь так же эмоционально, также естественно, будто это непринужденный разговор – все это Ирина объединила в методику разножанрового вокала ImproviNation.

Глобальная цель методики таится в самом названии – ImproviNation. Это неологизм, слово несуществующее, образованное с помощью соединения двух понятий: *improvisation* – импровизация и *nation* – нация. Следовательно, цель новаторской методики, не имеющей ограничений ни по возрасту, ни по уровню знаний и умений – создание импровизирующей нации (корень слова *improve* в английском языке обозначает «улучшать, совершенствоваться»). Для достижения поставленных задач Ирина создала видеоблог «Спой со мной», включающий огромное количество информации, которая постоянно обновляется, дополняется и находится в свободном доступе. Каждый заинтересованный имеет возможность пополнять свой багаж знаний, развиваться, самосовершенствоваться – и все это абсолютно бесплатно.

Основная специфика методики ImproviNation Ирины Цукановой – это смешение различных стилей и направлений. В ней объединено максимальное количество музыкальных жанров. Причем доступность излагаемого материала говорит о том, что освоить методику могут как профессионалы, так и люди, не имеющие специальной музыкальной подготовки.

Приведем в пример упражнение «Узость гортанная», которое раскрывает один из важнейших принципов методики – пение в позиции узости. Узость гортанная – это внутреннее ощущение накопления звука внутри нас (то есть, звук выходит наружу через узкую щель). В узости заключается секрет беглости гортани, плавных переходов из приема в прием, красивой вибрации, продолжительности выдоха. Чтобы создать узость, нужно приподнять корень языка, соответственно, поднимется и гортань. Отсюда и вывод – мы отказываемся от зевка, нам не нужна будет такая широта звучания, соответственно настолько широкая гортань. Именно такой метод звукообразования убирает дрожь, стабилизирует нас в спокойствии, расширяет границы нашего дыхания, убирает неустойчивости и шаткости, делает голос бархатным и плотным, а также послужит нам мощной основой для вокального приема «субтон».

Упражнение "Узость гортанная"

Ирина Цуканова

При исполнении упражнения важно следить за тем, чтобы каждая гласная буква имела связующую, как будто была завязана невидимыми петлями.

Еще одно не менее важное упражнение методики – «ПАПА». Оно помогает понять секреты переходов из одного приема в другой, наработать две принципиально различные точки: «вокальный нос» – звук без воздуха в грудном регистре, «субтон» – звук с воздухом в грудном регистре; избавляет от тяжести согласных букв (они будто бы игнорируются).

Упражнение "Папа"

Ирина Цуканова

В данном упражнении мысленно помогают следующие рекомендации: «субтон» петь по ощущениям как бы сверху вниз, а «нос» – наоборот, как будто мы встаем.

Методика разножанрового вокала настолько интересна и увлекательна, что занимаясь ею часами, не устает и не теряешь воодушевления, поскольку практически каждое упражнение звучит как песня. На наш взгляд, важно и то, что любое упражнение методики ImprovNation будет всегда развивать ученика разносторонне. Даже дыхательные упражнения будут работать не только на расширение продолжительности выдоха, на стабилизацию голоса, устранение неустойчивости и шаткости, дрожи и неуверенности, но и гораздо шире – на развитие творческого потенциала, импровизационного мышления, выработки мышечной памяти и многое другое.

Более подробно с информацией об Ирине Цукановой и ее уникальной методике можно познакомиться на официальном сайте школы разножанрового вокала ImprovNation [1; 2].

В заключение хочется привести слова Ирины Цукановой, высказанные ею на семинарах: «Никто не объясняет новорожденным как дышать, извлекать звук, кричать... При этом им не больно, они не устают! Мы умеем делать это от само-

го рождения. Взрослея, мы теряем эти навыки, идя на поводу у комплексов. Мы начинаем много думать и анализировать... Отбросьте все зажимы, сомнения, страхи! Пойте! Голос появляется на свет одновременно с дыханием: мы рождены, чтобы петь!».

Литература

1. Информация об Ирине Цукановой // Сайт школы «ImproviNation» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://impro.kiev.ua/irina-tsukanova.html>. – Дата доступа: 28.09.2016.
2. Школа вокала Ирины Цукановой // Сайт школы «ImproviNation» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://impro.kiev.ua/index.php>. – Дата доступа: 28.09.2016.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ