Создание концертного/конкурсного номера от задумки до воплощения.

Автор: Николаева Т.О.

Пошаговая инструкция.

Вступление.

Данная инструкция, возможно, окажется полезной для молодых специалистов, а так же педагогов – музыкантов.

Конечно, у каждого вокалиста и у каждого руководителя – свой путь к успеху. Но при этом есть общий стержень, на котором держится концертный номер.

Итак….конкурс или концерт? О чем будем рассуждать? О том и другом вместе. Конечно, нам нужен Победитель - Лауреат, Дипломант, Призер. Но в любом случае – прежде чем принять участие в фестивале или конкурсе любого уровня, просто необходимо несколько раз «обпеть» песню в различных концертах. Как говорят музыканты, настоящая работа над произведением начинается после первого выступления. Номер, в который исполнитель не «вжился», который принято называть «сырым», практически обречен на провал.

Поэтому готовимся к концерту с дальнейшей мечтой принять участие в конкурсе или фестивале.

Репертуар.

А теперь, пожалуй, самое главное: репертуар. Возможно, чтобы выбрать «ту самую», единственную песню, руководитель потратит на поиски не один день и даже неделю.

Здесь не сработают такие критерии, как «вокалист хочет её спеть», «её все поют», «она сейчас – хит», «красивая мелодия» и так далее.

Если ориентироваться на победу, надо понимать, что в жюри конкурса всегда работают зрелые, опытные музыканты. По их мнению, в песне должен быть СМЫСЛ. И этот смысл должен быть понятен исполнителю, а исполнитель просто обязан сделать всё, чтобы донести его до слушателя. Поэтому во всё время работы над номером не устаем обсуждать художественный образ, настроение, цвет, эмоции, время и многое другое. В комплексе с музыкой, словом, движениями и жестами в идеале должно получиться то, что можно назвать «удачный конкурсный номер».

У меня есть папка, которая называется «Банк». В ней много песен, которые, на мой взгляд, могут стать прекрасными конкурсными номерами. Но некоторые песни лежат в «банке» годами, дожидаясь своего исполнителя. Которому они подойдут по характеру, по диапазону, по качеству интонирования, возрасту и т.д.

Личные данные ребенка тут играют главную роль. Многие дети – музыкальны. Но у каждого тесть свои особенности. У кого то «хромает» подвижность голоса - ребенок не может чисто попадать в ноты в быстрых, извилистых мелодиях. Кто то не может чисто петь долгие звуки, такому противопоказана кантилена. Кто то в силу своего темперамента просто не выдерживает быстрых, энергичных песен и быстро устает. Дети все разные. Песня, не соответствующая возрасту, обречена однозначно. Ребенок ее просто до конца не поймет и не прочувствует. При всем его горячем желании исполнить данную песню. Имеет смысл такую песню придержать на год – другой.

Работа с минусовыми фонограммами.

Песня выбрана, а дальше – техническая работа. Начинаем с минусовой фонограммы. В интернете есть много всего, но, к сожалению, не все, что нам нужно. Минусовки может просто не оказаться никакой. Даже если вы ее искали на разных сайтах, форумах и т.д. В таком случае есть два пути: или от песни отказаться совсем, или покупать фонограмму в том же интернете. Если вы отправите «плюс», вам, скорее всего, напишут хороший минус, в удобной тональности, с «бэк-вокалом» по желанию илибез него, со всеми вступлениями, проигрышами и т.д. Это будет ваша эксклюзивная минусовка. Такими обычно в интернете не делятся. Единственный минус – это достаточно дорого. Поэтому – покупать или нет – решать руководителю совместно с родителями ребенка. Если планируется исполнять песню долго и участвовать в серьезных конкурсах, наверное, имеет смысл купить качественный минус.

А есть песни, к которым в интернете размещено много минусовок. Хорошо, что есть выбор. Выбираем качественную, желательно «мастер» или «оригинал». Обязательно прослушиваем ее через акустические колонки на предмет звучания партии басов, ударных, подголосков, гармонической «подстилки», бэк-вокала, отсутствия шумов.

Обычно минусовки, написанные для «большой сцены» - достаточно долгие по времени. Они рассчитаны на наличие танцевального сопровождения, возможно, видеоряда, богатого освещения и прочих дополнений. Такие же минусовки – для клипов. При наших более скромных возможностях есть смысл немного сокращать: убирать некоторые проигрыши, многочисленные повторы, часть вступления или окончания. Здесь нужна корректность и аккуратность. Соблюдение сильной доли, звуковой баланс, тональность. Если это получится – ваш номер не будет перегружен ненужным стоянием ребенка на сцене во время длинных проигрышей или не очень профессиональными движениями, жестами. И из практики: по положениям практически всех конкурсов, номер не должен длиться более 4 минут. Сокращать минусовку можно с помощью различных программ. Я пользуюсь очень простой и понятной программой «Audacity». Если нужно сделать достаточно сложные манипуляции, обращаюсь за помощью к коллеге, который в совершенстве владеет программой «Kubase».

Подходящая исполнителю тональность минусовой фонограммы – одно из главнейших условий. Часто тональность необходимо поменять. На некоторых сайтах, например «x-minus», это можно сделать непосредственно при скачивании. И поменять темп. Но при смене тональности минусовка теряет в качестве звучания. Сдвиг на полутон уже ощущается. На тон – тем более. Особенно понижение. На полтора тона и больше нет смысла менять тональность, вы получите плывущую, мутную, гудящую, совершенно неприемлемую фонограмму. В таком случае остается или отказаться от данной песни, или заказать минусовку. Если удалось установить ее автора, можно с ним списаться. Как правило, в готовом минусе автор может сам поменять тональность, убрать или добавить бэк-вокал, что то вырезать. Автор это сделает без потери качества. Стоит это, как правило, не очень дорого. Я иногда пользуюсь такими услугами. Это удобно и выгодно.

Работа с синтезатором.

Непременное условие успеха концертного номера – чистая интонация исполнителя. К сожалению, даже очень музыкальные дети в силу неопытности или несогласованности слуха и голоса частенько фальшивят. Если ребенок знает ноты (учился в музыкальной школе, или на занятиях в студии оказалось достаточно времени для их изучения), играем на синтезаторе трудные места в мелодии. Это очень помогает исправить огрехи в интонировании. В любом случае я всегда записываю исполняемые детьми песни нотами, всегда подыгрываю им сама на синтезаторе. Особенно трудные места – скачки в мелодии, трудные пассажи, момент модуляции и т.д. В нашей студии синтезатор – это непременный, необходимый участник учебного процесса.

Иногда дети поступают в студию с недостаточно хорошей интонацией. Упражнения с синтезатором хорошо помогают ее исправить. Часто дома у детей нет синтезатора. Нас спасает взятое в интернете приложение «виртуальный синтезатор». Дети скачивают его в свои смартфоны. Гаммы, интервалы, упражнения, расширяющие диапазон голоса – возможностей небольшой клавиатуры в телефоне нам вполне хватает.

Движения, жесты.

Концертный номер должен быть зрелищным. В дополнение к пению необходимы мимика, жесты, элементы ритмики и танца . Чаще всего дополняем ими пение, отталкиваясь от смысла. Реже – от текста, чтобы не превратить песню в сурдо-перевод. Ритмика и танцевальные движения – в зависимости от пластических возможностей исполнителя, характера музыки, и исходя из здравого смысла. Не забываем, что обилие движений, а особенно прыжки и наклоны сбивают дыхание.

Костюм, обувь, прическа.

Внешний вид артиста – это и визитная карточка, и элемент усиления воздействия номера на слушателя. Какой бы ни был жанр и стиль песни, костюм, обувь, прическа должны быть опрятными, адекватными, подходящими по смыслу. Существуют некоторые давно выработанные правила:

Спортивная одежда допустима только для номеров со спортивной тематикой.

Короткое мини смотрится вульгарно.

Вязаная и трикотажная одежда – не для сцены.

Несмотря на меняющуюся моду, на сцене хорошо смотрятся такие ткани, как шелк, органза, бархат, атлас, гипюр. Уместны украшения, стразы, пайетки (в меру).

Мы с девочками предпочтем «балеткам», кроссовкам и закрытым «осенним» туфлям – легкие туфельки на небольшом каблучке.

Психологическая подготовка.

У нас есть поговорка: «если ты хочешь спеть песню на 5 баллов – выучи ее на 8»

Волнение, боязнь публики «съедают» многое из того, что наработано. Иногда исполнитель так волнуется на сцене, что «выдает» только то, что отработано до автоматизма. Нам известно лишь одно средство появления спасительного автоматизма: многократное повторение в комплекте с анализом и самоанализом. Безупречное знание мелодии, текста, структуры номера, длительность вступлений, окончаний, проигрышей. Импровизация – это не для новичков.

Исполнение перед ребятами, товарищами по студии, перед родителями, соседями, родственниками, выступление в «выездных» концертах, запись видео - помогают постепенно научиться справляться с волнением. Это полезная практика. Как говорил великий Суворов: «Повторенье – мать ученья». В многократно спетом номере исполнитель чувствует себя уверенно и может раскрыть всю красоту и своего голоса и самой музыки.

Рабочие записи и работа с ними.

Разученную песню полезно снять на видео. Мы называем это технической записью. Ребенку просто необходимо послушать себя и посмотреть на себя со стороны. В идеале – сделать две записи. Одну в кабинете, позже – на сцене и в костюме. Прослушиваем, просматриваем, отмечаем ошибки, удачные и неудачные моменты. Анализируем и пытаемся исправить. Подходящие движения, жесты можно найти в клипах, а особенно концертных записях исполнителей данной песни. Копировать их нет смысла, но благодаря таким просмотрам появляются собственные идеи и творческие находки.

Сочетаем работу перед зеркалом с работой без зеркала. Оно иногда необходимо, а иногда мешает работе.

Изучение оценок жюри.

Кто участвовал в вокальных конкурсах, тот знает, насколько субъективны оценки жюри. Тем не менее, по возможности, посещаем «круглые столы», обсуждения, мастер-классы. Обязательно интересуемся мнением жюри, учитываем замечания и пожелания. Просматриваем выступления других конкурсантов.

Как правило, члены жюри часто делают конкурсантам замечания по поводу дикции, артикуляции и фразировки. Наша задача - это предвидеть, то есть работе над дикцией и фразировкой уделить особое внимание.

Заключение.

Удачный концертный и конкурсный номер – это совокупность многих факторов. Это серьезная и кропотливая работа. Но удачное концертное выступление, победа в конкурсе дают нам прекрасную обратную связь. Помогают юному музыканту поверить в свои силы, настраивают на дальнейшие труды и творческие успехи.