

МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА "ESTILL VOICE TRAINING" И "COMPLETE VOCAL TECHNIQUE": ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Семенченко Е.В.

Семенченко Елена Васильевна – доцент,
кафедра эстрадно-джазового пения,
Краснодарский государственный институт культуры,
г. Краснодар

Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу двух одних из самых востребованных в обучении вокальному искусству в современном мире методик – «Estill voice training» (EVT) и «Complete Vocal Technique» (CVT). Ставя цель – путем сравнительного анализа выявить достоинства и недостатки обеих методик – автор определяет методологический аппарат и параметры сравнения и оценивания: идейный базис, теоретическое обоснование (соответствие критериям научности), структура и содержание методик, исполнительские успехи обучающихся. Последовательно описывая методики и сравнивая их, автор приходит к выводу, что EVT представляет собой более соответствующую критериям научности методику с детализированной (если сравнивать с CVT) структурой и методическим содержанием. Вместе с тем, автором отмечается и такой существенный недостаток EVT как фактическое игнорирование факта огромного числа бессознательных психофизических процессов, управляющих пением и влияющих на него, а также невозможность абсолютного контроля над всеми компонентами вокального аппарата. А, следовательно, выделяется такое достоинство методики CVT как большая (в сравнении с EVT) концентрация на практическом аспекте обучения вокальному искусству. В заключение статьи автор обосновывает невозможность полноценного оценивания обеих методик по исполнительским успехам прошедших через них обучающихся и намечает возможные пути решения этой проблемы.

Ключевые слова: Estill Voice Training, Complete Vocal Technique, обучение вокальному искусству, бессознательные психофизические процессы, научно-теоретическое обоснование вокальной методики, профессиональная подготовка вокалиста на современном этапе, стилевая универсальность.

METHODS OF FORMATION OF THE SINGING VOICE "ESTILL VOICE TRAINING" AND "COMPLETE VOCAL TECHNIQUE": THE EXPERIENCE OF COMPARATIVE ANALYSIS

Semenchenko E.V.

Semenchenko Elena Vasilyevna - Associate Professor,
DEPARTMENT OF POP AND JAZZ SINGING,
KRASNODAR STATE INSTITUTE OF CULTURE,
KRASNODAR

Abstract: the article is devoted to a comparative analysis of two of the most popular methods in teaching vocal art in the modern world - "Estill voice training" (EVT) and "Complete Vocal Technique" (CVT). Setting the goal - by comparative analysis to identify the advantages and disadvantages of both methods - the author determines the methodological apparatus and parameters of comparison and evaluation: the ideological basis, theoretical justification (compliance with scientific criteria), the structure and content of the methods, the performance success of students. Consistently describing the methods and comparing them, the author comes to the conclusion that EVT is also a more scientific method with a more detailed (when compared with CVT) structure and methodological content. At the same time, the author also notes such a significant drawback of EVT as the actual ignoring of the fact of a huge number of unconscious psychophysical processes that control and influence singing, as well as the impossibility of absolute control over all components of the vocal apparatus. And, therefore, such an advantage of the CVT methodology stands out as a large (in comparison with EVT) concentration on the practical aspect of teaching vocal art. At the end of the article, the author substantiates the impossibility of a full-fledged assessment of both methods by the performance success of the students who have gone through them and outlines possible ways to solve this problem.

Keywords: Estill Voice Training, Complete Vocal Technique, vocal art training, unconscious psychophysical processes, scientific and theoretical substantiation of the vocal technique, professional training of a vocalist at the present stage, stylistic versatility.

УДК 7; 74.4

Введение в проблему.

Актуальность сравнительного анализа методик обучения вокальному искусству Estill Voice Training (далее – EVT) и Complete Vocal Technique (далее – CVT) определяется целой системой причин. Прежде всего, необходимо отметить усиливающуюся тенденцию к постоянному повышению требований к

профессиональному мастерству практически во всех направлениях современного вокального искусства. Учитывая совершенно справедливо выделенную доктором культурологии А.И. Щербаковой проблему частого «запаздывания» совершенствовании методического инструментария системами музыкального образования в соответствии с требованиями пространства музыкальной культуры [4], факт огромной ценности теоретико-методического изучения и научно-теоретического обоснования прогрессивных популярных методов, для их скорейшей интеграции в образовательный процесс или, наоборот, их «отбраковывания» представляется непреложным.

Кроме того, методики EVT и CVT, относящиеся как раз к категории именно таких (инновационных и прогрессивных, что будет обосновано ниже), претендуют на стилевую универсальность, то есть на возможность использования их в обучении, как академическому, так различным направлениям эстрадно-джазового вокала. Подобные универсальные методики в мире, где все более ценной становится компетенция профессионального концертного исполнителя работать в разных стилевых направлениях, становятся предметом особого внимания со стороны теоретиков и практиков от вокальной педагогики.

Наконец, третья из наиболее значимых причин, определяющих актуальность данной работы, состоит в том, что методики EVT и CVT становятся популярными и в России. И множество косвенных данных, включая личные истории обучающихся искусству и академического, и эстрадного вокала, которые в процессе своих исследований собирает и анализирует автор, дают основания полагать о том, что обе они не просто становятся все более востребованными, но и становятся все более значимым феноменом в методическом обеспечении профессиональной подготовки исполнителей, своего рода альтернативой сложившейся системе обучения.

И при этом их освещение в русскоязычной научной литературе к настоящему моменту может быть охарактеризовано как крайне скудное.

Говоря о **степени научной разработанности проблемы**, необходимо отметить, что теоретическое обоснование и описание применения обеих методик в достаточно полном (для составления общего представления) объеме представлено на официальных сайтах и в методических пособиях создателей EVT и CVT и их сертифицированных последователей [5, 6, 7, 8].

В русскоязычной литературе, как правило, освещение одной из двух методик или краткие характеристики обеих встречаются только в отдельных статьях, что не дает составить цельного представления ни о собственно содержании методик, ни о степени их эффективности. Тем не менее, важно выделить весьма информативные публикации таких авторов как Ж.В. Виноградова [1], О.А. Палий [3] и др.

Стоит выделить ценный очерк А.А. Егоровой [2], который посвящен непосредственно сравнительному анализу EVT и CVT, но при этом сам очерк является скорее публицистической, нежели научной работой и призван ознакомить интересующихся с некоторыми, наиболее явными характеристиками методик.

Данная статья, безусловно, не решит проблему недостаточной освещенности EVT и CVT в научной литературе. Однако она расширит комплекс представлений о них, в том числе в ракурсе конкретно-практической проблематики, то есть непосредственной практической педагогической работы с обучающимися искусству эстрадного пения. И **цель** статьи может быть определена следующим образом: на основе сравнительного анализа методик EVT и CVT прийти к пониманию степени их эффективности как универсальных в стилевом аспекте средств обучения вокальному искусству.

В таком случае одной из главных проблем при формировании методологического аппарата является выбор параметров анализа методик. Тут необходимо отметить, что в целом в России и в мире данная область педагогики еще является совершенно недостаточно разработанной. Как таковая сумма критериев, по которой могла бы быть оценена та или иная методика, еще не выработана. И учитывая небольшой объем данной работы, автор предлагает ориентироваться на следующие, определенные на основании интроспекции личного опыта и анализа научной литературы, параметры:

- идейный базис;
- соответствие теоретико-методологического обоснования методики критериям научности;
- структура применения методики;
- содержание конкретных приемов;
- исполнительские успехи вокалистов, прошедших обучение по этим методикам.

Соответственно, в рамках исследования применялись следующие методы: сравнительный анализ научной литературы по исследуемой проблематике, изучение методических пособий создателей и последователей EVT и CVT; наблюдения за ходом занятий по данным методикам, изучение творческого пути известных вокалистов, прошедших обучение по данным методикам.

Рассмотрим последовательно каждый из указанных параметров.

В ходе проведения исследования применялись следующие **методы**: интроспекция личного педагогического опыта, сравнительный анализ научной литературы, посвященной вопросам преподавания искусства эстрадного вокала в России, вышедшей за последние четверть века. Также применялись: изучение вокального исполнения современных студентов классов эстрадного вокала в целом ряде вузов в течение последних десяти лет (открытые уроки, выступления на концертах и экзаменах, участие во всевозможных конкурсах и фестивалях); непосредственное наблюдение за ходом обучения студентов в классах различных вузов, беседы со студентами и педагогами.

Результаты исследования.

1). Идеинный базис. На первый взгляд в обеих методиках присутствует схожий идеинный базис. Создательница EVT Джо Эстилл в 1980 годы «применила новейшие способы: электромиографию, электроглоттографию, анализ речевого сигнала, эндоскопию гортани, акустические измерения с одновременной видео-стробоскопией, изучала голос и его фонационную работу в различных стилях. В итоге своих исследований Джо Эстилл сформировала четкое структурное построение» - писала Ж.В. Виноградова [1, с. 17]. Несколько позднее, но точно также опираясь на данные самых новейших, выполненных с помощью высокоточной аппаратуры, свои исследования проводит Кэтрин Садолин и создает собственную оригинальную методику CVT. В этом плане общий идеинный (методологический принцип) обеих методик действительно идентичен – методическая модель должна строиться с учетом не просто максимума объективных психофизических процессов, составляющих пение, но строиться на максимально детализированной их картине.

Следующий идеинно-методический принцип также представляется общим, однако и возникает первое значимое различие между методиками. Согласно EVT вокальный аппарат представляет собой функциональную систему, состоящую из тринадцати компонентов, в свою очередь, разделяемых на три основные части – силу (дыхательную систему), источник (голосовые связки), фильтр (гортань и ротовая полость, сообщающие звуку тембровые характеристики). Также на основании исследований Джо Эстилл определяет шесть основных режимов пения, формируемые, в свою очередь, различными режимами работы тринадцати компонентов.

Собственно, все обучение сводится к тому, что обучающийся, на теоретическом уровне, должен максимально точно знать и понимать функционал и форму каждого из тринадцати компонентов. Затем, выполняя так называемые «фигуры» для каждого из компонентов, полностью научиться контролировать его действие, а затем освоить координацию действия, овладев всем вокальным аппаратом и базовыми шестью режимами, что даст ему возможность петь в любом желаемом стиле.

В рамках методики CVT акцент делается не столько на детальную анатомию вокального аппарата, сколько на запоминание базовых трех принципов его функционирования: пения «на опоре» (support), использование назальных резонаторов, мимический контроль лица. В рамках CVT также выделяются режимы пения, но в данном случае их всего четыре и их содержание довольно сильно отличается от тех режимов, что предлагает EVT.

Базовое, на наш взгляд различие, заключается в том, что методика EVT строится на последовательности:

«изучи теоретически механизм – научись его контролировать практически, в рамках той теории что выучил – воспроизводи и варьируй механизм сообразно своему желанию».

Теория и знания полностью подчиняют себе практику в рамках EVT. И в основе этой методики, таким образом, находится идея тотального волевого контроля, обучающегося своего вокального аппарата. В рамках CVT в большей степени акцент делается на кластеры ощущений, а не столько на знания, причем без столь же подробной детализации.

Существенно различаются «детали»: «EVT не работает с термином «поддержка» и «опора», а делает ставку на мышечную работу - анкеровку. Согласно EVT, работа с мышцами живота считается менее важной и даже вредной, способной привести к зажимам (прямая мышца живота является мышцей усилия). EVT предлагает сместить нагрузку с мышц живота на другие дыхательные мышцы, ответственные за создание и поддержание объема торса, шеи и ротоглотки. Кроме того, последние исследования, проведенные в Estill, подтвердили тот факт, что никакие внешние манипуляции не способны влиять на движение диафрагмы, которая при любом виде фонации делает одинаковую работу. В CVT поддержка является одним из основных принципов, и большая часть посвящается именно работе с мышцами живота. CVT не работает с мышцами головы и шеи, считая, что это может привести к непреднамеренным зажимам. Однако не стоит забывать, что в CVT отсутствует такой необходимый фундаментальный и связующий сегмент, как контроль ложных связок» - пишет А.А. Егорова [2].

Функциональная система «вокальный аппарат» в EVT с ее тринадцатью компонентами и шестью режимами пения представлена данностью, которая может быть варьирована незначительно за счет каких-либо индивидуальных психофизических особенностей певца. Работа в рамках CVT строится с гораздо более выраженным применением индивидуального подхода. Безусловно, четыре режима пения существуют и обладают явными сходными у каждого человека характеристиками, но во главу образовательного процесса ставится вопрос о том, каким бы именно голосом хотел бы обладать сам обучающийся.

2). За счет своего теоретического обоснования EVT, конечно, представляется более близким критериям научности. Однако принцип контроля со всей очевидностью противоречит абсолютному большинству исполнительских школ и вокально-педагогических практик. Которые, в свою очередь, настаивают, опираясь точно также на исследования психологии музыкального исполнительства, на относительности волевого контроля в рамках вокального исполнительского процесса. В этом отношении в практическом аспекте методика CVT оказывается ближе общепринятым педагогическим практикам в вокальном искусстве, вокруг которых и строятся педагогические теории и методические разработки.

3). Структура методик различается довольно сильно. EVT во всех сертифицированных учреждениях имеет одну и ту же структуру: усвоение заранее определенного комплекса знаний, строжайший (вплоть до контроля коучем малейших деталей) отчет по усвоенному комплексу знаний; претворение полученных знаний в практике с последующим отчетом. Структура EVT определяется ее методическим содержанием и направленностью – сформировать в обучающемся универсальный, могущий быть примененным в любом стиле или направлении, вокальный аппарат – отлаженную машину пения. В этом плане художественный аспект EVT практически не охватывается

Методика CVT структурно в значительной степени повторяет EVT за исключением большей методической вариативности, обусловленной гораздо большей интегрированностью в нее индивидуально-ориентированного подхода.

4). Заучивание, многократное повторение и теоретический и практический отчет перед коучем является важнейшим методом в рамках EVT. В этом плане многие выпускники лицензированных учреждений (судя по результатам опросов и интервью, проведенных автором) постоянно отмечают недостаточность предлагаемого коучами инструктивного материала (тринадцать фигур, упражнения на развитие шести различных режимов). В этом плане EVT является, судя по предварительным наблюдениям, чрезвычайно активно дополняемой всевозможными приемами и упражнениями, облегчающими усвоение материала приемами. Центром методического содержания CVT являются упражнения на изменение цвета тембра, включая изменение положения мягкого неба, работу надгортанника, назальное звучание и др.

5). Заключительный из выбранных нами параметров составляет наиболее трудный предмет исследования. Причем сложность проблемы при ближайшем рассмотрении оказывается настолько высокой, что речь может идти о полном обесценивании всех предшествующих результатов анализа. Суть этой проблемы заключается в следующем – системы учреждений, обладающих правами обучения по этим методикам, представляют собой закрытые коммерческие организации, прилагающие максимум усилий к тому, чтобы самые важные методические компоненты EVT и CVT не стали достоянием общественности, но были доступны только тем, кто непосредственно им обучается за плату. Подобная секретность в современном мире представляется обычным явлением. Однако необычность заключается в том, что ни одна из систем не проводит PR-компаний на основе имен своих лучших выпускников. Иными словами, мы до сих пор не знаем и даже не догадываемся, сколько именно звезд современной российской и международной эстрады осваивали в процессе обучения CVT и EVT.

Официальной информации попросту нет.

Это немислимая в искусстве и многих других сферах культуры ситуация – ведь успех выпускника, чем ярче и значительнее он, тем больший авторитет это придает исполнительской школе. Например, значительную долю текста в печатных изданиях «Школы» С. Риггса составляют восторги и благодарности его учеников, включая звезд мировой величины.

А ведь именно этот показатель – успехи выпускников – пусть и, не являясь исчерпывающим, является все же основным аргументом при ответе на вопрос, эффективна ли та или иная методика или нет. В ситуации же отсутствия четких статистических данных исследователю не остается ничего другого кроме как собирать по «крупницам» объективные данные, ориентируясь, прежде всего, на опыт обучающихся российских учебных заведений. И здесь автор может констатировать, что на основании личных бесед и интервью ей удалось собрать более двух десятков случаев использования академическими и эстрадными певцами методик CVT и EVT в процессе собственной профессиональной подготовки.

Предварительный анализ этих «кейсов» демонстрирует следующие закономерности:

- 1). Резкое усиление уровня удовлетворенности процессом обучения.
- 2). Неудовлетворенность «традиционными», принятыми в отечественных вузах методиками обучения становится главной причиной обращения к EVT и CVT.
- 3). Практически все обучающиеся, из какой бы сферы – эстрадной или академической – они бы не шли к этим методикам, все, по их собственным словам, обретают в той или иной степени стилевой универсализм.

Однако все эти выводы не могут рассматриваться иначе как предварительные и не позволяют сформировать даже приблизительного представления о степени эффективности обеих методик.

Выводы. Сравнительный анализ методик CVT и EVT позволяет сделать следующие выводы:

Обе методики стали результатом нарастающего в педагогике тренда организации музыкально-образовательного процесса с учетом новейших научных данных относительно психофизиологии музыкально-исполнительского процесса и, в целом, его организации на основе принципов и критериях научности. Пример подлинного «ригоризма» в этом отношении, конечно, являет методика EVT, представляющая собой последовательное теоретическое изучение обучающимися всей функциональной системы вокального аппарата (от мельчайшей детали до системы в целом), а затем и освоение практическое, построенное целиком и полностью на ранее усвоенных теоретических данных. Но в таком случае, «ядром» идейного базиса EVT является идея тотального осознаваемого контроля работы вокального аппарата для полноценного вокального процесса в разных стилях. Подобное является спорным, как с теоретической, так и с конкретно-практической точек зрения. Такой подход не содержит решений к коррекции бессознательных процессов, управляющих вокализацией, а также не содержит решения проблемы гиперконтроля, провоцирующего психофизические зажимы у вокалистов.

В свою очередь методика CVT менее детализирована в аспекте психофизиологии процесса и в большей степени сконцентрирована на осознании, запоминании и воспроизведении мышечных ощущений в рамках певческого процесса. Кроме того, в рамках CVT в значительно большей степени представлен индивидуально-ориентированный подход, в отличие от строгой последовательности преподавания материалов EVT, представители которой принципиально дистанцируются от художественной компоненты пения. В этом плане в методическом аспекте CVT представляется более целостным методом.

Обе методики довольно сложно рассматривать как совокупности теоретических положений и конкретных приемов, которые педагог может произвольно компилировать в рамках собственного индивидуального метода,

поскольку сконструированы они таким образом, что работа с одним произвольно выбранным приемом вне целостной «конструкции», может оказаться лишеной смысла и полезности. Вместе с тем, обе методики нуждаются, как это показывает практика многих современных педагогов, прошедших тренинги и получивших сертификат, в адаптации к системной педагогической практике с реальными студентами, или уже сложившимися профессионалами, заключающейся в выборе наглядных материалов, разработке пояснений, большей (даже для CVT) интеграции индивидуально-ориентированного подхода.

Однако окончательный вывод о превосходстве той или иной методики к настоящему моменту сделать невозможно. И в значительной степени ответственность за это несут непосредственно руководители и их сертифицированные последователи учреждений, реализующих методики по всему миру. Обе системы представляют собой закрытые коммерческие структуры, максимально заботящиеся о соблюдении авторского права, сохраняющие высокую степень секретности образовательного процесса. Однако не менее секретной оказывается, и информация об успехах обучающихся по обеим методикам. Информация о том, что те или иные звезды современной эстрады обучались по системе EVT или CVT, оказывается непроверяемой, а обрывочные сведения об успехах тех или иных российских студентов или педагогов не позволяют сформировать целостной картины.

Эта проблема практически перечеркивает все предыдущие выводы о достоинствах и недостатках обеих методик и создает почву для совершенно излишних, с точки зрения объективного анализа, сомнений и слухов. В этом плане будущее объективного анализа CVT и EVT в значительной степени зависит от самих учреждений, транслирующих эти методики.

Список литературы / References

1. *Виноградова Ж.В.* Метод Д. Эстилл как эффективный технологический инструмент выражения семантики фольклорного интонирования в вокальном классе / Ж.В. Виноградова // THEORIA: педагогика, экономика, право. – 2022. - № 3. – С. 14-19.
2. *Егорова А.А.* EVT и CVT - как не запутаться? / А.А. Егорова // Сайт «Вокальная механика» [Электронный ресурс]. URL: [http://m.vocalmechanika.ru/11_016_evt_i_cvt.php#:~:text=CVT%20\(Complete%20Vocal%20Technique\)%2C,%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%2%ABC%20Vocal%20Technique%20BB](http://m.vocalmechanika.ru/11_016_evt_i_cvt.php#:~:text=CVT%20(Complete%20Vocal%20Technique)%2C,%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%2%ABC%20Vocal%20Technique%20BB). (дата обращения: 12.08.2023).
3. *Палий О.А.* Модель синтетического певца: техника - исполнительская манера – образ / О.А. Палий // Культурная жизнь Юга России. – 2019. - № 1 (72). – С. 140-144.
4. *Щербакова А.И.* Философия музыки и музыкального образования в формировании гуманитарной реальности XXI века: к проблеме рождения и становления научной школы / А.И. Щербакова // Музыкальное искусство и образование. – 2015. - № 2. – С. 68-73.
5. Complete vocal institute // Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://www.estillvoice.com/> (дата обращения: 13.07.2023)
6. *Estill J.* Estill Voice Training. Workbook. Level I. / J. Estill. – Pittsburgh: LLC, 2019. – 120 p.
7. *Estill J.* Estill Voice Training. Workbook. Level II. / J. Estill. – Pittsburgh: LLC, 2019. – 82 p.
8. Estill voice // Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://completevocal.institute/> (дата обращения: 13.07.2023)