

КОНЦЕРТНЫЙ КОСТЮМ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛИСТА: АКУСТИКА ТКАНИ, АРТИКУЛЯЦИЯ И СЦЕНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Камилова.С.Ч

Республиканский техникум эстрады и цирка имени карима зарипова, Педагог высшей категории

Аннотация: Впервые в отечественном музыкознании концертный костюм эстрадного вокалиста рассматривается не как элемент имиджа, а как акустический и физиологический фактор исполнительства. Анализируются три уровня воздействия одежды: акустический (отражение/поглощение собственного голоса, влияние на обратную связь), артикуляционный (стеснение движений грудной клетки, шеи, челюсти) и психологический (синдром «чужого костюма», телесная память, переключение на образ). Вводятся понятия «костюмного демпфирования» и «тактильного триггера». Предлагается классификация сценической одежды по степени вокальной безопасности.

Ключевые слова: эстрадный вокал, концертный костюм, сценическая одежда, фонационное дыхание, артикуляционная свобода, сценический образ, вокальная акустика.

Введение: Курьезный, но типичный случай из экзаменационной практики: студентка выходит на сцену в новом, очень красивом, узком кожаном платье. Поет вполсилы, интонация «плывет» на верхнем регистре, дыхание поверхностное. Причина не в голосе — она вдохнуть полной грудью не может. Вторая ситуация: юноша в плотном шерстяном пиджаке с высоким воротником. При попытке взять ноту си-бемоль второй октавы подбородок упирается в ткань, гортань рефлекторно поднимается — срыв.

Концертная практика эстрадного вокалиста традиционно обсуждает одежду в эстетических категориях: красиво — некрасиво, ярко — бледно, соответствует — не соответствует жанру. Но медико-вокальный аспект костюма остается за пределами педагогического внимания. Между тем, неверно выбранная ткань, крой, аксессуары могут свести на нет годы постановки голоса.

Цель данной статьи — впервые систематизировать влияние концертного костюма на три ключевых параметра эстрадного

исполнительства: акустику самовосприятия, свободу артикуляционного аппарата и психологическое состояние на сцене.

1. Акустика ткани: как одежда меняет звук, который слышит певец
Эстрадный вокалист, в отличие от академического, поет в микрофон. Казалось бы, одежда не должна влиять на звук, идущий в усиление. Однако есть два механизма, которые работают независимо от микрофона:

А. Костюмное демпфирование высоких частот. Плотные, рыхлые, ворсистые ткани (вельвет, плюш, плотный трикотаж, искусственный мех) поглощают высокие обертоны собственного голоса певца, которые он слышит через костную проводимость и отражение от плеч/груди. Итог: субъективное ощущение «тусклого», «закрытого» голоса. В ответ вокалист бессознательно форсирует звук, перенапрягая связки.

Б. Эффект отражения от жестких тканей. Лакированная кожа, блестящие синтетики, плотная атласная подкладка создают ближнее акустическое поле — высокочастотное эхо в районе груди и подбородка. Это ощущается певцом как «металлический призыв», диссонирующий с реальным тембром. Возникает дезориентация.

Экспериментальные данные (спектральный анализ голоса 20 студентов в шести разных тканях, проведенный на кафедре): наибольшее акустическое искажение самовосприятия дают капрон, полиэстер с блеском, плотный вельвет. Наиболее нейтральны — хлопок, тонкий лен, натуральный шелк средней плотности.

Практическая рекомендация: при выборе костюма для ответственного концерта вокалист должен сделать тестовую репетицию в полном облачении за сутки до выхода. Пропеть тихие и громкие фрагменты. Ощущение «зажатости звука» — маркер того, что ткань не подходит акустически.

2. Артикуляционная свобода: где костюм блокирует звук

Это самая недооцененная область. Концертный костюм может механически ограничивать три зоны, критически важные для эстрадного вокала:

А. Шея и подбородок. Высокие воротники, плотные водолазки, тугие галстуки-бабочки, массивные колье. При наклоне головы (естественном при пении высоких нот или при работе с микрофоном) ткань давит на область подъязычной кости, рефлекторно поднимая гортань. Звук становится зажатым, появляются придыхательные шумы.

Б. Грудная клетка и диафрагма. Узкие пиджаки, платья с корсетом, плотные топы, сдавливающие нижнюю часть грудной клетки. Эстрадный вокал требует активного реберно-диафрагмального дыхания. Любое стеснение в зоне 5-7 ребер (там, где крепится диафрагма) уменьшает объем вдоха на 30-40%. Студент начинает дышать ключично — верхним, поверхностным типом, теряя опору звука.

В. Челюсть и нижняя глотка. Капюшоны с тугим подбородочным ремешком, маски-намордники (актуально для перформанс-жанров), неудобные воротники-стойки. Свободная артикуляция — основа эстрадной дикции. Если нижняя челюсть не может опускаться без сопротивления ткани, гласные сужаются, атака звука становится «западенной».

Методический инструмент: так называемый «костюмный тест трех вдохов». В новой сценической одежде вокалист делает: а) максимально глубокий спокойный вдох (измеряем окружность груди); б) вдох с поднятыми руками; в) вдох в позе «дирижера» (одна рука вверх, другая в сторону). Если в любом из трех положений вдох ощутимо короче, чем в тренировочном костюме — костюм не годен для концерта с серьезной вокальной нагрузкой.

3. Психология костюма: синдром «чужой кожи»

Переходим к третьему уровню — психологическому. Это область, где материя встречается с телесной памятью и сценическим образом.

А. Синдром «чужого костюма». Вокалист надевает новый яркий наряд непосредственно перед выходом на сцену (без предварительного обживания). Тактильные ощущения (непривычный вес, фактура, степень скольжения по телу) становятся источником дополнительной сенсорной нагрузки. Мозг отвлекает до 20% исполнительского внимания на обработку этих сигналов. Результат: поздние вступления, забытые слова, обедненная мимика.

Б. Феномен «боевого облачения». У профессиональных эстрадных артистов есть один костюм (или тип костюма), в котором была самая успешная концертная практика. Телесная память фиксирует этот наряд как триггер уверенности. Наши наблюдения: удачный костюм снижает уровень кортизола (гормона стресса) на 12-15% еще до выхода на сцену — сравнимо с дыхательной медитацией.

В. Конфликт образа и голосового телесного. Студентка академического типа телосложения пытается петь тяжелый рок в кожаном корсете. Телесный дискомфорт порождает вокальную агрессию — не артистическую, а защитную. Голос становится

жестким, несвободным. Обратная ситуация: вокалист хард-н-хейви в шелковом платье с пайетками — подсознательное подавление опорности звука.

Педагогический вывод: эстрадный вокалист должен иметь в своем гардеробе три типа концертной одежды: а) тренировочный (свободный, безопасный) для репетиций; б) «боевой» (испытанный в 2-3 концертах) для рядовых выступлений; в) статусный (эффектный, но прошедший полный тест на акустику и артикуляцию) для ответственных событий. Переход из одной категории в другую занимает не менее трех прожитых в костюме репетиций.

4. Аксессуары как вокальные диверсанты

Отдельно — об украшениях и деталях, которые незаметно губят звук:

- Аксессуар Механизм вреда Маркер проблемы
- Массивные серьги Давление на мочку уха — рефлекторный подъем плечевого пояса Быстрая утомляемость, желание опустить плечи
- Тугие часы/браслеты Искажение проприоцепции дирижерского жеста Ощущение «чужой руки»
- Броши у горловины Дифракция звуковой волны, субъективное эхо Жалоба «что-то щелкает в ухе при нотах соль»
- Металлический пояс Блокировка нижних ребер сзади Невозможность глубокого вдоха в положении стоя

Золотое правило: перед генеральной репетицией вокалист должен провести в полном костюме (включая все аксессуары) не менее двух часов, включая разогрев и исполнение всей программы. Любой дискомфорт, замеченный на этой репетиции, не пройдет на концерте — он усугубится в три раза.

Заключение: Концертный костюм эстрадного вокалиста — это продолжение его голосового аппарата. Он либо помогает звуку, либо борется с ним. Выбор сценической одежды не может быть исключительно прерогативой стилиста или имиджмейкера. В этот процесс обязан вмешиваться педагог по вокалу и, желательно, врач-фониатр.

Рекомендации для учебного процесса:

1. Ввести в курс «Концертная практика» раздел «Вокальная эргономика сценического костюма» (минимум 4 академических часа).

2. Обязать студентов приносить на технический прогон перед экзаменом не менее трех вариантов концертной одежды для сравнительного анализа.

3. Запретить использование на зачетах по вокалу жестких корсетов, водолазок глухого кроя и любых аксессуаров, сдавливающих шею или нижние ребра.

4. Создать при кафедре «примерочную» — помещение с зеркалом и хорошей акустикой, где студент может пропеть отрывок в новой вещи до принятия решения о ее сценической судьбе.

Концертная практика эстрадного вокалиста XXI века немыслима без такого междисциплинарного подхода. Потому что, коллеги, никому не нужен красивый синяк на шее от ожерелья в тот момент, когда надо брать верхнее си. И никому не нужен испорченный концерт из-за платья, в котором нельзя дышать. Пора назвать вещи своими именами: костюм — это часть инструмента. И обращаться с ним надо соответственно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алексеева О. Н. Фониатрия для вокалистов: практическое руководство. — М.: Медицина, 2018.

2. Витт Ф. В. Сценическое движение и телесная свобода певца. — СПб.: Планета музыки, 2015.

3. Маккинон Л. Танцуй с голосом: телесные практики в эстрадном вокале. — Пер. с англ. — М.: Классика-XXI, 2019.

4. Сыромятникова И. С. Психология сценического костюма: от защиты к образу // Артист. Сцена. Технологии. 2021. №2. С. 42-49.

5. Отчет кафедры эстрадного вокала по экспериментальному исследованию «Ткань и тембр» (рукопись). — 2023. — 34 с.