

Живой звук и фонограмма, репетиции, правила в пении.

Живой звук и фонограмма.

Эта статья посвящена живым выступлениям музыкантов и уловкам, на которые они идут, чтобы доставить слушателю максимальное удовольствие от концерта.

Статья ориентирована на людей, не разбирающихся в концертном звуке, и призвана помочь им в понимании процесса живых выступлений. Здесь расскажу, как выступают артисты на концертах.

1. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОД ФОНОГРАММУ

Саундчэк (англ. *Soundcheck*) — процесс настройки звукового оборудования и аппаратуры, а также проверка звука перед началом мероприятия.

Саундчек отсутствует или непродолжителен. Музыкант или группа выходит на сцену. В руках музыкантов инструменты, у вокалиста микрофон. Аппаратура на сцене - муляж, используется только для картинки. Звукорежиссер находится за пультом и играет ключевую роль в выступлении артиста, так как его ошибка может стоить артисту репутации. В данном выступлении его задача вовремя включить и выключить фонограмму.

На сцене работают только мониторы, чтобы музыканты слышали звук и попадали движениями под музыку. Музыканты делают вид что играют, вокалист изображает пение, но звуков они не производят

Тут все понятно: зрители слышат звук и видят, как музыканты играют, это скорее больше шоу, чем концерт. Думаю, четверть из присутствующих на концерте понимают, что все не «по - настоящему», хоть и выглядит очень эффектно и красиво. Поэтому такие артисты в большинстве своем имеют свою аудиторию.

2. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОД ПОЛНЫЙ ПЛЮС

Саундчек отсутствует или непродолжителен. Артист или группа выходит на сцену. В руках музыкантов инструменты, у вокалиста микрофон. Звукорежиссер включает музыку и подмешивает к сигналу фонограммы звучание инструментов и голоса.

На сцене работает вся аппаратура – это мониторные линии, гитарные и басовый усилители, барабанная установка, вся аппаратура озвучена. Музыканты действительно играют, вокалист поет. Но они играют сверху на ту же самую фонограмму. То есть повторяют то что было записано на студии, только делают это вживую.

Как таковым обманом это не назовешь, но все же он присутствует. Такие выступления распространены в нынешнее время, так как качество звука значительно повышается по сравнению с живым выступлением, а затраты и скорость настройки звука понижаются. Удобство и выгода от таких выступлений видны невооруженным глазом.

3. ЖИВОЙ ЗВУК

Концерту предшествует длительный саундчек. Музыканты появляются на площадке задолго до выступления, идет настройка инструментов и голосов. После начала концерта звукорежиссер полностью выполняет свою функцию в отличие от предыдущих пунктов. В данном выступлении весь звук идет со сцены поэтому полагаются только на тот звук, который был настроен на саундчеке.

В этом и сложность живого звука в отличие от выступления с подложками и фонограммами. Нельзя спрятаться за записью, слушатель получает только то что есть здесь и сейчас. Но в этом же и удовольствие живого выступления. Музыканты хоть и играют одно и то же, но каждый раз не похож на предыдущий, присутствует момент импровизации. Слушатель получает наслаждение, так как он слышит не созданную запись в студии когда-то, а звук, исполнение и эмоции исполнителя, которые рождаются у него на глазах, и он становится этому свидетель.

4. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОД МИНУС

Выступление под минус можно условно разделить на две категории:

- В первой алгоритм похож на прошлый. Только в живой звук группы подмешивается запись, которую ставит звукорежиссер. На ней звучат подложки, эффекты, бэк-вокал, инструменты, которые не присутствуют либо не могут присутствовать на сцене. Это не фонограмма так как все исполняется в живую, а запись только украшает выступление.
- Во второй исполнитель, будь то вокалист или инструменталист, исполняет вживую свою партию, а фоном для него звучит запись (минусовка) на которую он играет. Иногда можно встретить живое выступление солиста под минус, а музыкантов стоящих в виде декораций, изображающих исполнение данного минуса.

Возможные другие варианты выступлений являются интерпретацией изложенных выше или их частичным смешением.

Конечно, каждый исполнитель выбирает сам как ему выступать. Все зависит от средств, вложенных в выступление и последующей отдачи, от мастерства исполнителя, от технического оснащения площадки, от репутации исполнителя и его способностей.

Репетиции.

Подготовка к концерту — дело хлопотное, но интересное. Бывает несколько типов людей: кто чувствует себя на сцене раскованно, и те, кто во время выступления очень переживает. Существуют несколько правил успешного выступления:

1. Уверенность на сцене вытекает из принятия себя. Те, кто принял свое тело и личность и научился быть в гармонии с ними — имеют больше шансов расслабиться на сцене. Если человек и по жизни очень волнуется по поводу того, что о нем плохо подумают-скорее всего будет провал.
2. Уверенность должна чем-то подкрепляться. Своего рода - поддержка людей. Когда ты видишь, что людям нравится то, что ты показываешь — считай пол дела сделано. Для того, чтобы понять, так ли это существуют репетиции. Это положительный опыт. Ваши успешные выступления или любое достижение, которое для вас значимо. Вспоминайте об этом перед выходом на сцену, чтобы настроить себя на хорошее выступление.
3. Репетиции существуют для того, чтобы прочувствовать сцену, на которой будете стоять, определить свое наиболее выгодное месторасположение, попробовать подвигаться и понять, как будет удобно телу и интересно зрителю. Попробовать звук, понять, как твой голос звучит в микрофон. Репетиции — это инструмент получения обратной связи от людей, которые видят тебя со стороны и могут объективно оценить. На репетициях рождаются новые идеи. Репетиции помогают раскрепоститься. Поэтому так важно в начале карьеры много репетировать.
4. То, что вы показываете зрителям как минимум должно нравиться вам самим. Лучше, если вам хорошо знакомы эмоции, которые хотите передать зрителю. Ваше выступление должно быть «вкусным» и давать зрителю состояния, которых он не дополучает в реальной жизни. Одним из критериев того, что вы добились эмоций, является ощущение у зрителя «мурашек по телу».

5. Есть одно простое правило: «Я выступаю для удовольствия». Или «Я выступаю, чтобы перебороть страх сцены». В любом случае я стараюсь ставить перед собой цель: выступить, и достигать ее. И получаю удовольствие от процесса выступления перед публикой. Концерт не должен быть в тягость, иначе, зачем тогда выступать?

6. Зрительный контакт и любовь к зрителю — обязательная составляющая.

Что не нужно делать, готовясь к выступлению:

1. Сравнить себя с другими исполнителями. Каждый талант уникален, каждый номер-особенный. Если кто-то выступил хорошо, это не значит, что ты будешь выглядеть на его фоне плохо. Вообще, возьмите себе за правило сравнивать себя только с собой и подмечать свои успехи.

2. Пытаться соревноваться с другими исполнителями. Хотя бы просто потому, что тогда концентрация внимания будет не на качестве исполнения.

3. Выходить на сцену без подготовки. Конечно, если вы не профессиональный исполнитель, для которого импровизация — это второе первое.

4. После концерта дергать всех и преданно смотря в глаза спрашивать «ну как...?». Если зритель доволен, он скажет об этом.

А вообще — я считаю развитие талантов и преодоление страха сцены одним из обязательных этапов развития и раскрытия себя. Развивайтесь и будьте счастливы.

Правила пения.

- Соблюдая основные правила пения, вы научитесь выразительно и красиво исполнять песни.

- Чтобы правильно петь, надо внимательно слушать музыку. Внимательно слушайте и старайтесь точно спеть первый звук песни.

- Во время пения стойте или сидите прямо, держитесь ровно. Помните, что при пении лучше всего стоять. Стойте прямо, разверните плечи, руки

опустите, корпус и голову держите свободно, непринуждённо, смотрите на учителя.

- Следите за своим дыханием. Перед пением вдохните тихо, бесшумно. Выдыхайте (при пении) медленно и осторожно, как бы выдувая через соломинку мыльный пузырь.

- Учитесь распределять дыхание на всю музыкальную фразу. Удерживайте дыхание до знака V. Не прерывайте слово дыханием.

- Перед началом пения берите дыхание спокойно, одновременно со всеми по знаку учителя.

- При вдохе нельзя поднимать плечи.

- Нужно сделать вдох носом, затем задержать дыхание и на выдохе петь. Для того, чтобы спеть музыкальную фразу, нужно набрать побольше воздуха и постараться как можно дольше задержать его, иначе вы не сможете допеть фразу. Если во время пения часто делать вдох, то, кажется, что песня «запыхалась», как дети, которые быстро бежали. Вдох нужно делать в начале фразы и после её окончания.

- Характер певческого дыхания зависит от разучиваемых произведений. Песни бодрые, маршевые, героические исполняются энергично, быстрые – легко, подвижно. Все они требуют короткого вдоха. Песни медленные, протяжные, лирические исполняются плавно и требуют более спокойного вдоха и экономного выдоха. Дыхание при пении распределяйте равномерно на всю музыкальную фразу.

- Пойте естественным, легким звуком, не очень громко, без напряжения. Слишком громкое пение вредно для голоса и некрасиво.

- Свободно открывайте рот, ясно и округленно формируйте гласные, четко произносите согласные. Отчетливо и выразительно выговаривайте слова.

- Слово в песне имеет большое значение. Когда поете, следите за тем, чтобы рот открывался свободно, губы были подвижными, крепкими (не вялыми). Произносите слова песни ясно, четко и выразительно.

- Пойте спокойно, слушайте друг друга, подстраивайте свой голос к голосам товарищей. При исполнении песен пойте одинаково со всеми по высоте, ритму, темпу и силе звука. Когда поете в хоре, прислушивайтесь к пению товарищей. Ваш голос не должен выделяться из хора

- Гласные в песне тяните, а согласные произносите ясно, коротко (быстро) и четко.

- Слушайте себя и следите за тем, чтобы ваш голос всегда звучал легко и красиво. Тяните звук.

Используемая литература:

<https://orangevinil.ru/interesnoe/kakimi-byvayut-zhivoj-zvuk-i-fonogramma/>

<https://www.faqin-hr.info/scena.html>

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BA>