

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт
Факультет искусств

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОМУ ВОКАЛУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки V курса 551 группы
направления подготовки 53.03.01 – Музыкальное искусство эстрады
(профиля «Эстрадно-джазовое пение»)

СТЯЖКОВОЙ ИРИНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

_____

Новицкая Е.Н.

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

_____

Королева И.А.

Саратов 2026

Введение. *Актуальность исследования.* Эстрадно-джазовое искусство как область постоянного творческого эксперимента является одним из самых динамичных течений музыкального искусства. Обучение эстрадно-джазовому вокалу охватывает все уровни музыкального образования, однако формирование голоса и соответствующих вокальных навыков предпочтительно начинать в младшем возрасте. Это позволяет не только развить технический фактор, но и поддержать искренний творческий интерес, привить эстетические взгляды и воспитать музыкальный вкус. Одна из сложнейших задач, стоящих перед педагогом, – научить детей петь всех без исключения, поскольку далеко не каждый ребёнок имеет прекрасные слуховые данные и природно-красивый голос. Поиск новых форм и приёмов при обучении музыке является необходимым явлением в современных условиях. Применение игровых технологий в музыкальном развитии детей выступает эффективным средством, направленным на формирование знаний, умений и навыков, а также на развитие интереса к искусству и музыке в целом, позволяя обойти психологические и физиологические барьеры.

Цель дипломной работы – изучить специфику применения игровых технологий в процессе обучения детей эстрадно-джазовому вокалу, обосновать значение данного процесса в их музыкальном развитии.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования:

1. На основе изучения литературы по проблеме исследования, рассмотреть специфику эстрадно-джазового обучения детей, дать характеристику понятиям, провести категориальный анализ.
2. Рассмотреть психолого-физиологические особенности детей младшего школьного возраста.
3. Исследовать игровые технологии как метод обучения и средство активизации обучения детей с целью применения их на занятиях эстрадно-джазового вокала.
4. Изучить вопросы организации процесса обучения детей эстрадно-джазовому вокалу средствами игровых технологий.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования: теоретические методы исследования - обобщение педагогического опыта, метод сравнительного анализа, сопоставление, обобщение, формирование выводов; практические методы исследования - прямое и косвенное педагогическое наблюдение; исследовательские беседы; опросы по вопросам исследуемой темы.

Методологическую основу исследования составили труды известных ученых, занимающихся исследуемой проблемой: современные концепции вокальной педагогики (Н.Б. Гонтаренко, Л.Б. Дмитриев, В.П. Морозов); теория и методика развития детского голоса (В.А. Багадуров, В.В. Добровольская, В.В. Емельянов, Г.П. Стулова); психолого-педагогическая концепция игровой деятельности (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Т.А. Маркова и др.); методические труды по применению игровых технологий в музыкальном образовании (О.В. Кацер, А.К. Колеченко, Т.Н. Образцова, М.И. Павлова и др.).

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов в работе педагогов-практиков.

База исследования: апробация результатов исследования осуществлялась в вокальном кружке «Джазовая радуга» на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Вдохновение» г. Кузнецка с детьми младшего школьного возраста (7–10 лет).

В первой главе – «Теоретический анализ проблемы обучения детей младшего школьного возраста эстрадно-джазовому вокалу» - на основании анализа психолого-педагогической, методической и специальной литературы раскрываются основные теоретические аспекты исследуемой проблемы.

В параграфе 1.1 – «Специфика обучения детей эстрадно-джазовому вокалу: категориальный анализ, содержательные характеристики» - на основании анализа психолого-педагогической, методической и специальной литературы проводится категориальный анализ основных положений и понятий.

Известно, что современное эстрадно-джазовое вокальное искусство во всем многообразии своих средств и форм оказывает огромное влияние на сознание, чувства, вкусы, формирование эстетического отношения к действительности, развитие творческих качеств у детей. В последние десятилетия, благодаря высокому развитию средств массовой информации и цифровых технологий, эстрадно-джазовое пение стало очень востребовано и всегда вызывает живой интерес у детей, родителей, зрителей к этому виду художественного творчества.

Детская эстрада — это достаточно новое музыкально-эстетическое направление детского музыкального творчества. Оно привлекает современных детей своей яркостью, современной стилистикой, свободой самовыражения и возможностью проявить свои творческие способности, воплотить самые смелые идеи и мечты. В системе дополнительного образования вокальные эстрадные студии являются связующим звеном, объединяющим детей, помогающим донести до них основные жизненные ориентиры и сформировать устойчивый музыкальный вкус.

Эстрадно-джазовое пение существенно отличается от других жанров, в частности от классической академической традиции, не только манерой исполнения, способами вокализации и фонации, но и эстетикой, поэтикой и средствами сценического воплощения. Если академическая парадигма ориентирована на унификацию тембра и строгую постановку голоса, то эстрадно-джазовая педагогика основывается на принципах индивидуализации звучания, свободы интонирования, импровизационной вариативности и синтеза вокального, пластического и коммуникативного компонентов. Ключевой характеристикой данного направления является формирование у исполнителя индивидуального почерка, отличающегося узнаваемостью тембровой окраски и оригинальностью трактовки музыкального материала.

Ученые и педагоги-вокалисты выделяют ряд основных содержательных компонентов, составляющих основу учебного процесса в классе эстрадно-джазового вокала:

Вокально-технический компонент: формирование естественного, «разговорного» звукообразования без форсировки, освоение регистровых переходов, развитие дикции и устранение мышечных зажимов.

Ритмический компонент: развитие чувства метроритмической пульсации, освоение синкопированных структур и свингового «грува», формирование навыков взаимодействия с фонограммой и ансамблем.

Стилистический компонент: ознакомление с жанровым многообразием эстрадной и джазовой музыки, освоение характерных приёмов фразировки, артикуляции и мелизматики, формирование способности к стилевой дифференциации.

Импровизационный компонент: развитие вариативного интонирования, ритмической свободы, использование скэта и элементарных форм вокальной импровизации, что является центральной категорией джазового исполнительства.

Художественно-образный компонент: интерпретация музыкального произведения, осмысление текстового содержания, создание сценического образа и развитие эмоционально-выразительной сферы, формирование артистизма и сценической культуры.

Мы понимаем, что эстрадно-джазовое искусство – это сложный многогранный процесс, требующий постоянного развития в различных своих гранях. Совокупность использования всех содержательных компонентов дает возможность начинающему певцу глубже прочувствовать музыкальное произведение и найти свой уникальный исполнительский почерк. Как отмечал Л.С. Выготский, в игре ребёнок действует «на голову выше» своего обычного развития, что в контексте обучения эстраднему вокалу означает способность выходить за пределы заученного материала, создавать новые интонационные связи и реагировать на музыкальный стимул в реальном времени.

Для успешного роста эстрадного вокалиста нужно обеспечить его разностороннее развитие, что требует отказа от жестких академических стандартов в пользу индивидуализации и творческой свободы. Именно такой

подход позволяет перевести сложные вокально-технические задачи в доступную, мотивирующую и физиологически безопасную форму, способствуя гармоничному развитию личности ребёнка и формированию устойчивого интереса к музыкальному искусству.

Во втором параграфе 1 главы – «Психолого-физиологические особенности детей младшего школьного возраста» - рассматривается специфика обучения детей эстрадно-джазовому вокалу в младшем школьном возрасте, исследуются особенности организации вокального воспитания с учетом возрастных ограничений. В современных документах, касающихся дополнительного образования (ДО), отмечается, что оно, благодаря своей специфике, создает необходимые условия для развития уникальной личности ребенка, её различных способностей с учетом индивидуальных особенностей.

Процессы вокального воспитания детей схожи с методами воспитания взрослого поколения, но они имеют свою яркую возрастную специфику. Младший школьный возраст (7–10 лет) является сенситивным периодом для формирования базовых вокальных навыков, однако анатомическая незрелость голосового аппарата накладывает строгие ограничения на характер и интенсивность вокальных нагрузок.

Анализ физиологических предпосылок успешного обучения навыкам вокала показал, что таковыми являются задатки, заложенные природой, а также строение артикуляционного и дыхательного аппаратов, объем глотки, длина и толщина голосовых складок. У детей младшего школьного возраста голосовые складки сохраняют относительно малую длину и тонкую структуру, гортань отличается высоким положением, преобладает поверхностный грудной тип дыхания при слабой активности диафрагмы. При благоприятном развитии музыкальных задатков есть шанс развить музыкальные способности, которые лежат в основе музыкальной деятельности, однако это требует бережного, охранительного подхода.

Как и все функции, пение человека, не имеющего природных вокальных данных, может быть развито с помощью вокальных навыков. По мнению Г.П.

Стуловой, к вокальным навыкам относятся: звукообразование, дыхание, артикуляция, слуховые навыки, навыки эмоциональной выразительности. Однако у младших школьников период эффективной работы над однородной задачей не превышает 15–20 минут, после чего закономерно снижается качество слухового контроля и моторной координации. Память имеет преимущественно образно-эмоциональный характер, а мышление сохраняет наглядно-образный характер, что требует обязательной трансляции сложных вокально-технических процессов через доступные метафоры и кинестетические аналогии.

Оценив потенциал дополнительного образования, мы выяснили, что его преимуществом перед общим музыкальным образованием выступает возможность ориентироваться на индивидуальные возможности ребенка, что дает возможность выбирать индивидуальный маршрут для каждого, опираясь на способности и потребности, отбирать для этого лучшие методы и приемы. Для младшего школьного возраста педагог должен уметь создавать комфортные условия обучения, учитывать возрастные и индивидуальные особенности, строго соблюдать охранительный режим, исключать форсированное звукоизвлечение и приоритетно использовать образно-эмоциональные средства обучения.

Образовательный процесс обучения детей эстрадно-джазовому вокалу в условиях дополнительного образования несет развивающую, социализирующую, гуманистическую, воспитывающую, информационную функции. Он позволяет удовлетворить потребность личности в творчестве и получении новых знаний. Форма дополнительного образования может решать такие задачи как:

- создание у ученика «ситуации успеха» через игровые формы обучения;
- содействие в самореализации обучающихся с учетом их возрастных возможностей;
- реализация выбора образовательного пути ученика;

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству через игровую деятельность.

Задача педагога в процессе обучения детей эстрадно-джазовому вокалу - привить обучающемуся уверенность в своих силах, желание и любовь к тому виду деятельности, который он постигает. Необходимо организовать те условия обучения, которые помогут детям развить свои задатки и способности, привить необходимые навыки, раскрыть и реализовать возможности и индивидуальность каждого ученика, пришедшего на занятия. При этом игровые технологии выступают не как вспомогательный элемент, а как системообразующий компонент образовательного процесса, обеспечивающий органичное усвоение вокальных стереотипов, развитие художественной интерпретации и формирование сценической культуры в полном соответствии с возрастными возможностями и физиологическими ограничениями ребенка.

Вторая глава – «Применение игровых технологий в процессе обучения детей эстрадно-джазовому вокалу» - посвящена практическому аспекту исследования.

Параграф 2.1. – «Игровые технологии как метод обучения и средство активизации познавательной деятельности детей в процессе обучения эстрадно-джазовому вокалу» - анализируются современные методические подходы и методики обучения эстраднему пению; определяются наиболее продуктивные формы для организации работы с детьми младшего школьного возраста по выбранному направлению.

Нами были изучены и проанализированы различные методики, доказывающие эффективность игрового подхода в вокальной педагогике. Среди них:

Отечественные – В.А. Багадуров и В.В. Добровольская, авторы основополагающих трудов по образно-игровым приемам в детском вокале; В.В. Емельянов – создатель фонopedического метода, использующего звукоподражание и игровые метафоры («Паровозик», «Качели») для снятия мышечных зажимов и развития ритма; Л.Б. Дмитриев, обосновавший

использование кинестетических и визуальных метафор («Рисование звуком») для управления динамикой и фразировкой; Г.П. Стулова, подчеркивающая необходимость перевода сложных технических задач в доступную игровую плоскость. В области применения игровых технологий в образовании опирались на труды О.В. Кацер, А.К. Колеченко, Т.Н. Образцовой и М.И. Павловой, рассматривающих игру не как развлечение, а как системообразующий методологический инструмент.

Зарубежные и современные – Сет Риггс (Seth Riggs), известный своим методом "Speech Level Singing", который через естественные, «разговорные» игровые задачи помогает певцам обрести свободу звукоизвлечения; Джиллиан Кейс (Gillyanne Kayes), автор книги "Singing and the Actor", подробно рассматривающая использование ролевых игр и театральных этюдов для развития сценических навыков у певцов; Лиза Поупил (Lisa Popeil), разработавшая методику "Power, Path & Performance", включающую игровую сценическую тренировку; а также современные интерактивные образовательные технологии, описываемые в работах Я. Цуй и А.В. Лебедевой, направленные на вовлечение учащихся через игровое взаимодействие.

Практически все современные методики обучения детей эстрадно-джазовому вокалу включают комплекс различных подходов, которые способствуют формированию у учеников необходимых навыков выступления на сцене и овладению вокальной техникой в безопасном режиме. Анализ исследования позволил выявить и выделить из методик несколько эффективных методов, способствующих оптимальному развитию вокальных и исполнительских навыков у детей младшего школьного возраста. Среди них:

- использование образно-игровых метафор для формирования дыхания и резонирования (например, «Воздушный шарик», «Свеча на лбу»);
- применение фонопедических упражнений и звукоподражаний для развития артикуляции и чувства «грува» («Паровозик»);
- занятия вокальной импровизацией через игровые формы («Вокальный диалог», «Ритмическое эхо»);

- интеграция элементов сценической импровизации и ролевых игр для преодоления психологических зажимов и развития артистизма («Секрет», «Музыкальная цепочка»).

Все эти методы и подходы способствуют развитию самовыражения, творческого мышления и эмоциональной открытости у детей.

Комплекс методов развития вокальных навыков с применением игровых технологий включает работу над мимикой, жестикуляцией, естественной «разговорной» подачей текста, формированием сценической харизмы, работой с психологическими аспектами выступления (снятие страха сцены) и интерпретацией текста и музыки через создание игровых образов. Эти методы позволяют детям не только развить свои вокальные навыки в строгом охранительном режиме, но и стать уверенными и выразительными исполнителями на сцене.

В заключительном параграфе работы – «Организация процесса обучения детей эстрадно-джазовому вокалу средствами игровых технологий» – представлен анализ собственной практической работы автора исследования. В параграфе исследуются вопросы организации учебного процесса, приводятся примеры практического использования материалов исследования. Практическая работа проводилась на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Вдохновение» г. Кузнецка в вокальном кружке «Джазовая радуга» в качестве педагога по классу эстрадно-джазового вокала с детьми младшего школьного возраста (7–10 лет). Наряду с развитием основных музыкальных навыков, нами были применены разнообразные методы и подходы, выявленные в ходе исследования, включая внедрение фонопедических упражнений, образно-игровых метафор и элементов музыкальной импровизации.

Практическая работа в нашем кружке по применению игровых технологий на уроках эстрадно-джазового вокала является интенсивной и многогранной программой, целью которой является подготовка и развитие начинающих певцов, способных выступать на сцене естественно, раскованно и

вызывать у слушателей яркие эмоции. Уроки эстрадно-джазового вокала проводятся в специально оборудованной аудитории, где создается атмосфера психологического комфорта и творческой безопасности. На занятиях в кружке ученикам предлагается комплексное изучение различных аспектов эстрадного вокала через доступную для их возраста игровую форму.

Чтобы преодолеть *вокальные и психологические зажимы*, ученикам предлагаются *ролевые игры, фонетические упражнения и импровизации*. Они учатся работать с пространством, чувствовать ритмический «грув» и свободно взаимодействовать с партнером и аудиторией. Кроме того, ученикам предлагается работать над *естественной, «разговорной» подачей текста и поиском собственного сценического образа через игровые этюды*. Учебный процесс кружка отражает принципы педагогики, содержит параллельно осуществляемое разностороннее обучение во всех направлениях жанра эстрадно-джазового искусства, строго соблюдая охранительный режим для неокрепшего детского голоса.

Процесс обучения детей любому исполнительскому искусству, а в особенности – эстрадно-джазовому вокалу, обязательным условием выдвигает непосредственный контакт с учеником и создание «ситуации успеха». Практическая работа по внедрению игровых технологий помогает ученикам стать уверенными музыкантами, способными выступать на сцене с эмоциональной отдачей, не испытывая при этом физического перенапряжения. Эта работа требует от учеников их полного вовлечения и многих часов практики в игровой форме, в результате чего открываются уникальные возможности для творческого самовыражения, сохранения вокального здоровья и достижения успеха в мире музыки и искусства.

В заключении представлены результаты проведенного исследования

1. Проведен категориальный анализ и рассмотрена специфика обучения детей эстрадно-джазовому вокалу. Установлено, что данная тембра, импровизационной свободы, стилистической гибкости и грамотной микрофонной культуре. Эстрадно-джазовая методика категорически исключает

форсированное звукоизвлечение и прямое волевое управление гортанью, ориентируясь на развитие индивидуального почерка исполнителя.

2. Рассмотрены психолого-физиологические особенности детей младшего школьного возраста (7–10 лет), определяющие строгие рамки вокальной работы. Анатомическая незрелость голосового аппарата и когнитивные особенности требуют неукоснительного соблюдения охранительного режима. Педагогический процесс должен строиться на дозированных, образно-эмоциональных и физиологически безопасных методах, обеспечивающих сохранение вокального здоровья ребенка.

3. Исследованы игровые технологии как метод обучения и средство активизации познавательной деятельности. Они выступают системообразующим методологическим инструментом. Использование образно-игровых метафор позволяет минимизировать вредные мышечные зажимы, обеспечивает естественное формирование вокальной опоры и резонирования, а также реализует многоуровневые функции: обучающую, развивающую, коммуникативную и психотерапевтическую.

4. Изучены вопросы организации процесса обучения детей эстрадно-джазовому вокалу средствами игровых технологий. Опыт работы в кружке «Джазовая радуга» МБОУ ДО «Вдохновение» г.Кузнецка показал, что грамотная структура занятия с применением игровых приемов позволяет эффективно адаптировать учебный материал. Конкретный педагогический кейс наглядно продемонстрировал возможность достижения естественной эстрадной подачи без напряжения голосового аппарата, что подтверждает статус игры как основного, структурообразующего метода обучения.