

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

РАЗВИТИЕ СЦЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ В ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

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

МЕЛЬНИКОВОЙ ДАНЫ ОЛЕГОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

Новицкая Е.Н.

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

Королева И.А.

Саратов 2026

Введение. *Актуальность исследования.* Эстрадное джазовое искусство как область постоянного творческого эксперимента, безусловно, – одно из самых динамичных и меняющихся в условиях современности течение музыкального искусства. Эстрада сегодня – это не просто вид искусства, но и социокультурный феномен. Она привлекает своих почитателей экспрессивностью, непосредственной связью с движением и ритмом, красочностью сценического воплощения, достаточно простым, по сравнению с академическим искусством, содержанием и эмоциональным строем произведений, который воплощается несложным для восприятия языком.

В современном обществе эстрадно-джазовый вокал пользуется большой популярностью, и дети, проявляющие интерес к музыке, часто выбирают эту область для своего развития в детской школе искусств. Эстрадное искусство многогранно, оно включает в себя такие аспекты, как микрофонная культура, эстрадно-джазовый вокал, хореография, режиссура номера, сценическое воплощение.

Развитие сценических навыков имеет большое значение в процессе обучения эстрадно-джазовому вокалу и требует эффективных методов и подходов. Вокальные коллективы ДК должны включать в свой педагогический состав профессионалов, обладающих соответствующими знаниями и навыками в каждой вышеперечисленной деятельности, чтобы в итоге выдать качественный «культурный продукт» даже с вокалистами-любителями, но основная роль, все же, лежит на преподавателе вокала.

Вышесказанное позволило сформулировать *проблему*, обусловило *актуальность* и определило **тему** дипломного исследования: **«Развитие сценических навыков у детей в эстрадно-джазовом коллективе»**

Цель дипломной работы – выявление эффективных методов и подходов, способствующих оптимальному развитию сценических навыков у детей в эстрадно-джазовом коллективе ДК.

В соответствии с целью поставлены следующие **задачи** исследования:

1. Изучить основные аспекты, влияющие на формирование и развитие сценических навыков эстрадно-джазового вокалиста, дать характеристику понятию «детский эстрадный вокал», провести категориальный анализ.

2. Выявить специфику и рассмотреть психолого-физиологические особенности обучения детей эстраднему вокалу.

3. Провести анализ методов развития сценических навыков в процессе обучения детей эстраднему вокалу в современных методиках.

4. Определить наиболее продуктивные формы для организации работы с детьми по выбранному направлению.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования: в исследовании использовались методы наблюдения, опросов и анализа литературы. Наблюдения проводились во время занятий в эстрадно-джазовом коллективе ДК. Опросы были проведены среди педагогов и учеников, чтобы выявить их мнение о методах, считающихся наиболее эффективными. Литературный анализ был проведен для подтверждения результатов исследования на основе предыдущих исследований в данной области.

Методологическую основу исследования составили труды известных ученых-педагогов, психологов, философов, музыкантов, занимающихся исследуемой проблемой: современные концепции вокальной педагогики (Н.Б. Гонтаренко, Л.Б. Дмитриев, В.П. Морозов); теоретические положения вокальной педагогики о природе эстрадно-джазовой вокализации (Н.Б. Гонтаренко, В.Д. Григорьев, Б. Столофф, И.А. Цуканова); теория и методика развития детского голоса (В.А. Багадуров, В.В. Добровольская, В.В. Емельянов, Г.П. Стулова); методика и практика обучения эстраднему пению (О.С. Изюрова, И.О. Исаева, О.Е. Плеханова, С. Риггс); методика развития сценических навыков вокалистов (И.А. Богданов, А.В. Вербицкая, Н.И. Козлов, В.В. Медушевский, А. Немеровский, С. Риггс, И.Г. Рутберг) и др.

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

База исследования: апробация результатов исследования осуществлялась в процессе педагогической деятельности автора данного исследования в качестве педагога – руководителя и участника эстрадно-джазового коллектива МБУ ДК «Восход» «Народного коллектива» эстрадной студии «Вариант».

Структура дипломной работы: ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

Основное содержание работы

В первой главе – «Теоретические основы проблемы развития сценических навыков эстрадно-джазового вокалиста. Категориальный анализ» – представлен категориальный анализ проблемы – даны характеристики основных понятий.

В параграфе 1.1 – «Исследование и изучение основных аспектов, влияющих на формирование и развитие сценических навыков у детей в эстрадно-джазовом коллективе» проводится категориальный анализ основных положений и понятий, детский эстрадный вокал рассматривается как социокультурный феномен музыкально-образовательной среды.

Детский эстрадный вокал - это специфическое направление вокального исполнительства и музыкальной педагогики, представляющее собой синтез искусств, направленный на творческое развитие ребенка средствами современной популярной музыки.

Специфика детского эстрадного вокала заключается в синтезе искусств, направленный на творческое развитие ребенка средствами популярной музыки и включает в себя четыре компонента: вокально-технический; сценически-пластический; актерско-речевой; визуально-эстетический. Базовые навыки (дыхание, свобода голосообразования, интонация, артикуляция) формируются на начальном этапе и закрепляются в мышечной памяти. *Сценически-пластический компонент* является не факультативом, а

неотъемлемой частью профессиональной компетенции. Опирается на труды классиков театральной педагогики (Кох, Вербицкая, Голубовский и др.).

Основные задачи: воспитание психофизических качеств, формирование телесной культуры, развитие ритмической организации и вокально-двигательной координации. Эстрадный певец рассматривается как многокомпонентное явление, интегрирующее вокал, актерскую интонацию и движение. Формирование *сценического образа* начинается с первых занятий. Эмоциональное окрашивание используется даже на упражнениях. Дикция и артикуляция понимаются как средства донесения текста и художественной выразительности, при этом сохраняется речевая фонетика. Вокально-технический, сценически-пластический и актерско-речевой аспекты образуют целостную систему сценической подготовки, подтверждая синтетическую природу эстрадного исполнительства. *Проблема* заключается в отсутствии системного подхода к интеграции этих компонентов в практике детских эстрадных коллективов, что ведет к разрыву между вокальным развитием и сценической культурой ребенка. Комплексное развитие данных навыков выступает необходимым условием подготовки юного вокалиста.

Второй параграф 1 главы – «Исследование и изучение основных аспектов, влияющих на формирование и развитие сценических навыков у детей в эстрадно-джазовом коллективе» посвящен психолого-педагогическим и физиологическим аспектам обучения детей эстрадно-джазовому вокалу в системе дополнительного образования. В нем рассматриваются возрастные особенности учащихся, проблемы мотивации, сценического волнения, охраны детского голоса, а также принципы и методы эффективной педагогической работы.

Также подробно рассматриваются психологические характеристики разных возрастных групп. Младший школьный возраст отличается наглядно-образным мышлением и высокой эмоциональной восприимчивостью, поэтому в обучении целесообразно использовать игровые методы и подражательные упражнения. Подростковый возраст характеризуется

становлением самосознания, стремлением к самоутверждению и повышенной критичностью, что требует от педагога создания ситуации успеха и поддержки. Особое внимание уделяется *проблеме мотивации*, которая включает интерес к эстраднему искусству, потребность в самовыражении, стремление к признанию и желание участвовать в конкурсах.

Значительное место в параграфе занимает *проблема* сценического поведения и формирования исполнительской культуры. Опираясь на систему Станиславского и принципы Новера, авторы подчеркивают, что эстрадный вокалист должен быть не только певцом, но и актером, способным удерживать внимание аудитории через комплексное воздействие звука, движения и визуального образа. При этом пластика и жесты должны быть осмысленными и соответствовать содержанию песни.

Мы детально анализируем возрастную динамику отношения к сцене: у младших школьников выступление воспринимается как игра, в среднем возрасте появляется осознанное отношение и самокритика, а в подростковом периоде страх публичных выступлений достигает наибольшей остроты. Подчеркивается, что эффективное обучение невозможно без систематической диагностики вокальных и психологических особенностей учащихся, а система дополнительного образования позволяет гармонично сочетать сольные и ансамблевые формы музицирования, способствуя не только формированию вокальных навыков, но и личностному развитию, социализации и самореализации ребенка.

Вторая глава – «Практика развития сценических навыков у детей в эстрадно-джазовом коллективе ДК» – методическая.

Параграф 2.1. – «Анализ методов развития сценических навыков в процессе обучения детей эстраднему вокалу в современных методиках» посвящен анализу современных методик развития сценических навыков у детей, обучающихся эстраднему вокалу в условиях дополнительного

образования. Владение различными методическими подходами является ключевым показателем профессионального мастерства педагога по вокалу.

В ходе анализа были рассмотрены несколько основных методик, каждая из которых имеет свои достоинства и ограничения применительно к работе с детьми разного возраста. Фонопедический метод развития голоса В.В. Емельянова представляет собой многоуровневую программу тренировки голосового аппарата, основанную на принципе «развивающих голосовых игр». Методика Сета Риггса «Пение в речевой позиции» основана на принципе естественного положения гортани, аналогичного речевому, что позволяет петь с той же легкостью и комфортом, что и при разговоре. Достоинствами являются физиологичность подхода, снижение риска голосовых травм, развитие свободы артикуляции и наличие четко описанных упражнений.

Интегрированная методика, сложившаяся в российской практике дополнительного образования, объединяет вокальную подготовку, сценическое мастерство, хореографию и актерское искусство. Теоретическую базу этого метода составляют труды Эмиля Жака-Далькроза, заложившего основы системы музыкально-ритмического воспитания, разработки отечественных педагогов, а также методика «музыкальных зеркал» В. Коэн, согласно которой дети повторяют движения педагога, отражающие его восприятие музыки.

Особое внимание в параграфе уделено методам преодоления сценического волнения. На основе системы К.С. Станиславского предлагается метод сосредоточения на образе и создания «творческого круга» — воображаемого мира, в котором исполнитель живет во время выступления, переключая внимание с внешних оценок на внутренние задачи образа. Дополняют этот подход *концепции пластической культуры*. Н.И. Козлов определяет пластическую культуру эстрадного вокалиста как интегративное качество личности, включающее элементы пантомимы, хореографии, сценического движения, ритмопластики и спортивной техники.

И.О. Исаева в своей методике исходит из положения об эстрадном певце как о синтетическом явлении, где голос, актерское мастерство, пластика и обаяние образуют единое целое. Концепция пластического интонирования В.В. Медушевского утверждает неразрывную связь музыкального интонирования с двигательными процессами, что создает основу для целостного вокально-пластического тренинга.

Наиболее эффективной для условий дополнительного образования с детьми 6-14 лет является интегрированная методика, поскольку она учитывает возрастную периодизацию, интегрирует вокальную и сценическую подготовку, содержит четкие критерии оценки результатов и апробирована на практике.

В заключительном параграфе работы – «Анализ практической работы по развитию сценических навыков у детей в эстрадно-джазовом коллективе ДК» представлено описание практической работы по развитию сценических навыков у детей шести-четырнадцати лет в эстрадно-джазовом коллективе Дворца культуры «Восход», проводившейся в течение пяти лет. *Целью работы* являлось выявление и апробация эффективных методов и подходов, способствующих оптимальному развитию сценических навыков у учащихся. В ходе практической деятельности были применены несколько методик, каждая из которых адаптировалась под конкретные возрастные группы.

Фонопедический метод развития голоса В.В. Емельянова использовался в работе со всеми детьми, при этом особый акцент на игровых формах делался для младшей группы шести-восьми лет. *Методика Сета Риггса «Пение в речевой позиции»* применялась фрагментарно с детьми 10-14 лет с использованием адаптированных упражнений. *Интегрированная методика*, основанная на комплексных образовательных программах, реализовывалась через включение элементов пластического интонирования в каждое занятие, работу над *сценическим образом* при разучивании каждой песни и сочетание вокальных упражнений с движением.

Метод «Зеркала» Вероники Коэн применялся как на этапе слушания и анализа музыки, так и при работе над конкретными вокальными номерами. Система К.С. Станиславского была представлена упражнениями на воспитание сценического внимания и мышечной свободы.

По результатам практической работы была проведена *диагностика уровня развития сценических навыков*

Интеграция различных методик при строгом учете возрастных особенностей детей и систематическом применении позволяет эффективно развивать сценические навыки юных эстрадных вокалистов, причем наиболее продуктивным является комплексный подход, объединяющий вокально-техническую подготовку, пластическое интонирование и актерские приемы, адаптированные для каждой возрастной группы.

В заключении представлены результаты проведенного исследования и сделаны следующие **выводы:**

1. В современном обществе эстрадно-джазовый вокал является одним из самых популярных направлений в музыке. Будучи комплексным социокультурным феноменом, он занимает особую нишу в художественной культуре России, активно воздействуя на эмоциональную, интеллектуальную и творческую сферы личности ребенка. Масштабная медийная популяризация через телевизионные проекты («Голос Дети», «Евровидение», «Ну-ка все вместе») сделала эстрадное пение объектом повышенного интереса со стороны детской аудитории, их родителей и широкой зрительской общественности, что обуславливает актуальность целенаправленной сценической подготовки юных вокалистов.

2. Детский эстрадно-джазовый вокал представляет собой синтетическое художественное явление, не сводимое к простой сумме эстрадного и джазового компонентов, а образующее интегративное качество. В структуру детского эстрадно-вокального исполнительства входят четыре взаимосвязанных компонента: вокально-технический (специфические приемы эстрадной фонации, работа с микрофоном и фонограммой, сольное и

ансамблевое интонирование); сценически-пластический (хореография, сценическое движение, координация пения и танца); актерско-речевой (элементы драматического искусства для создания образа, сценическая речь и артикуляция); визуально-эстетический (оформление номера, формирование целостного художественного образа).

Целенаправленное и комплексное развитие сценических навыков на основе взаимосвязи данных компонентов выступает необходимым условием подготовки юного эстрадного вокалиста к полноценной концертно-исполнительской деятельности. Проблема исследования заключается в отсутствии системного подхода к интеграции этих компонентов в практике работы детских эстрадных коллективов, что приводит к разрыву между вокальным развитием ребенка и формированием его сценической культуры.

3. Обучение детей эстрадно-джазовому вокалу в условиях дополнительного образования требует учета комплекса психологических и физиологических особенностей развивающегося организма. Наиболее эффективной для условий ДК с детьми 6–14 лет признана интегрированная методика, реализуемая в рамках дополнительных общеобразовательных программ, поскольку она учитывает возрастную периодизацию, интегрирует вокальную и сценическую подготовку, содержит четкие критерии оценки результатов и апробирована в учреждениях дополнительного образования.

Центральным методом интегрированной методики выступает пластическое интонирование - способ «проживания» музыкального образа через движение, превращающий процесс восприятия музыки из пассивного слушания в активную творческую деятельность. Теоретическую базу этого метода составляют труды Э. Жак-Далькроза, разработки отечественных педагогов (Н.А. Ветлугиной, А.И. Бурениной и др.), а также методика «музыкальных зеркал» В. Коэн, где движение раскрепощает, снимает внутренний зажим и позволяет педагогу увидеть, как слышит музыку каждый ребенок.

4. В ходе практической работы, проводившейся в течение пяти лет на базе ДК «Восход» (эстрадная студия «Вариант») с детьми 6–14 лет, установлена необходимость возрастной дифференциации методов развития сценических навыков. Практическая реализация исследованных концепций нашла подтверждение в работе с детьми-вокалистами.

Система дополнительного образования создает уникальные возможности для реализации индивидуального подхода, сочетания сольных и ансамблевых форм музицирования, активной концертной деятельности, что в совокупности способствует не только формированию вокально-исполнительских компетенций, но и гармоничному личностному развитию ребенка, раскрытию его творческого потенциала, социализации и самореализации.

Проведенная диагностика уровня развития сценических навыков у детей до и после применения комплекса методик показала положительную динамику по всем критериям. Перспективы дальнейшего исследования связаны с разработкой системной диагностики сценических способностей, созданием специализированных образовательных программ для разных возрастных групп, а также изучением влияния цифровых технологий (видеосъемка, самоанализ выступлений) на формирование сценической культуры юных вокалистов.

Список использованных источников включает 44 наименования: труды в области педагогики, психологии, музыкальной педагогики и методики.

В приложении представлен практический материал, который был апробирован автором исследования и используется в настоящее время в педагогической деятельности.