

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 ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ
ЭСТРАДНОЙ МЕЛИЗМАТИКИ У УЧАЩИХСЯ ДШИ**

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 551 группы
направление подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
профиль «Эстрадно-джазовое пение»

ЛЫСЕНКОВОЙ ВЕРОНИКИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, кандидат пед. наук _____ С.В. Протасова

Зав. кафедрой
доцент, кандидат пед. наук _____ И.А. Королева

Саратов, 2026

Введение

Современное эстрадное пение является одним из наиболее динамично развивающихся направлений музыкального искусства. В отличие от академического вокала, где преобладают канонизированные формы подачи звука, эстрадное исполнение опирается на индивидуальную манеру, выразительность и разнообразие вокальных приёмов.

Одним из ключевых средств художественной выразительности в эстрадном вокале является мелизматика – совокупность мелодических украшений, придающих звучанию гибкость, эмоциональность и естественность.

Освоение техники мелизматического пения представляет собой непростую педагогическую задачу, особенно в детском возрасте. Учащиеся детских школ искусств (ДШИ), осваивающие основы эстрадного вокала, нуждаются в постепенном, методически обоснованном подходе, который учитывает физиологические особенности детского голоса, возрастную мотивацию и психоэмоциональное развитие ребёнка. Формирование навыков мелизматического исполнения способствует развитию музыкального слуха, артикуляционной подвижности, ритма, музыкальной памяти и способности к импровизации – качеств, крайне значимых для вокалиста.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования методики обучения эстраднему вокалу в системе ДШИ с учётом особенностей современной музыкальной стилистики. Несмотря на широкое распространение мелизматики в современной популярной и джазовой музыке, педагогическая база её освоения у детей недостаточно систематизирована.

Цель работы: изучить эффективные методы развития техники исполнения мелизматики у детей в классе эстрадного вокала ДШИ.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие **задачи:**

1. Изучить историю развития мелизматики в вокальной и инструментальной музыке.

2. Представить характеристику физиологических особенностей детского голоса.

3. Рассмотреть специфику применения мелизмов в современной эстрадной вокальной практике.

4. Разработать и апробировать методические приёмы, направленные на развитие мелизматического исполнения у учащихся ДШИ.

Методологической основой исследования являются научные труды, освещающие:

– возрастные особенности развития детей в области психологии и педагогики (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и другие);

– основы педагогики музыкального образования, связанные с особенностями певческого развития и обучения пению детей младшего школьного возраста (Э.Б. Абдуллин, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, Л.А. Баренбойм);

– работы в области вокальной педагогики М.С. Агина, А.В. Басовой, П.В. Голубева, Л.Б. Дмитриева, Н.Н. Добровольской, В.В. Емельянова, Н.И. Ефимовой, А.Д. Кастальского, Т.Н. Овчинниковой., С.П. Юдина.

В качестве методов исследования выбраны: анализ научной и методической литературы по вопросам вокальной педагогики, наблюдение за учебным процессом, практическая работа с учащимися, сопоставительный анализ результатов обучения.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, состоящего из 38 источников, приложений.

В первой главе «Теоретические аспекты работы с голосом в классе эстрадного вокала», в первом параграфе изучается «Мелизматика в инструментальной и вокальной музыке: история вопроса».

Мелизм (с греч., *melisma* – песнь, мелодия) – мелодические отрывки или целые мелодии, исполняемые на один слог текста. Наиболее распространённые из них: форшлаг, группетто, трель, мордент – в инструментальной музыке, в вокальной - фигурация, фиоритура (колоратура), пассаж, диминуция, двойное арпеджио, тирата. Орнаментальное развитие основного звука или мелодической линии, за счёт включения вспомогательных звуков, существенно влияет в истории музыки на развитие мелодических линий, основного штриха.

В следствии развитого импровизационного начала, классификации мелизматических приемов в эстрадном вокале нет, тем не менее, различаются устойчивые по структуре и функциям типы мелизмов: мелизмы скользящего типа – глиссандо и портаменто, мелизмы последовательного типа – пассажи, риффы и раны, развёрнутые мелизматические пассажи. В академической музыке распространены орнаментальные мелизмы. Каждый из видов является сложным комплексом навыков, сформированных на основе развитой вокальной технике и музыкального мышления.

По мнению Б.В. Асафьева, орнаментика не только технический приём или украшение, это отражение специфики интонационного мышления эпохи. Начиная с традиции древнего Востока, мелодические украшения становятся важной частью музыкального высказывания и способом эмоционального и сакрального воздействия. В средневековой культуре на почве григорианских хоралов мелизмы развиваются именно в вокальном искусстве, получая системное теоретическое осмысление и символическое значение, становятся продолжением слова.

Развитие многоголосия в эпоху Ренессанса, подчиняет мелизматику законам контрапункта и полифонической логике. В труде «Основы гармонии» Дж. Царлино формулирует основы контрапункта и полифонического мышления, в рамках которых мелизматическое движение вокальной линии должно согласовываться с гармонической вертикалью и голосоведением.

В эпоху барокко мелизмы становятся средством передачи эмоциональных состояний и аффектов, получая теоретическую регламентацию в трудах И. Кванца и К.Ф.Э. Баха, в них исполнитель наделяется правом творческого участия.

В эпоху классицизма мелизматика структурируется, получая место в форме, становясь симметричной и логически выстроенной формулой, призванной для усиления выразительности. Культура романтизма наполняет орнаментику субъективно-эмоциональным содержанием, усиливается роль солиста-певца как интерпретатора, подготавливая ее к технике эстрадного и жанрового вокала XX века. Так, историческое развитие готовит теоретическую базу для осмысления мелизматики в современной эстрадной вокальной практике и её педагогического применения.

В процессе исторического развития вокальная и инструментальная мелизматика формируется неодинаково. Если для вокальных жанров орнаментика была естественным продолжением звука, в инструментальной музыке она носит подражательный характер. Следовательно, вокальные мелизмы выполняют роль первоосновы. Только в культуре Ренессанса инструментальная культура приходит к созданию своих орнаментальных приемов, которые выполняют функцию виртуозного украшения. Теоретический труд Сильвестро Ганасси даль Фонтего в XVI веке содержит способы дробления длительных звуков на мелизматические пассажи. Так начинается переход к свободной, исполнительской орнаментации, где мелизматика становится пространством индивидуального мастерства. Девизом эпохи барокко для инструменталистов и вокалистов становится «не механическое воспроизведение украшений, а умение соотнести их с характером произведения», в это же время в трактатах И. Й. Кванца, К. Ф. Э. Баха. систематизируются формулы мордентов, форшлаггов, трелей и группетто.

Классические композиторы впервые фиксируют орнаментику в нотах произведений. Эпоха романтизма задаёт образно-эмоциональную функцию

орнаментике. В XX веке, с одной стороны, академическая традиция сохраняет исторически сложившиеся формы орнаментации, с другой – заимствует у вокалистов глиссандо, микроинтонацию и тембровые эффекты. Развиваясь в джазовой и эстрадной музыке, мелизматика приобретает импровизационный характер, демонстрируя индивидуальность исполнителя. Заимствование двух школ – инструментальной и вокальной, становится основой для их роста. Присущая инструменталистам виртуозность, продолжительность пассажей, смешивается с речевой интонацией и выразительностью вокального мелизма.

Структурирование, теоретическое обоснование музыкальных украшений, начатое вместе с их появлением, в XX веке получает новое прочтение со стороны эстрадного вокала. В направлении, складывающемся на традициях джаза, блюза, соула, госпела, R&B и поп-музыки, особую роль играет индивидуальность тембра, импровизационность и свобода исполнительского высказывания, подчёркивая личную манеру исполнителя. Импровизации часто выписываются в нотах, поддерживают кульминации, становясь ещё одним элементом драматизации, скрытым эмоциональным состоянием исполнителя.

Развитие эстрадного вокала от афроамериканской культуры с ее гибкостью, культурой спиричуэлса, далее на джазовой традиции, соединяется с инструментальным мышлением и приходит к дальнейшей трансформации в поп-музыке XX века.

Практикой эстрадного вокального обучения выделяются типы мелизмов, различающихся по структуре, способу звукоизвлечения и функциональному назначению: мелизмы скользящего типа - глиссандо и портаменто, мелизмы последовательного типа - короткие пассажи, риффы и раны (riffs & runs), **орнаментальные мелизмы** - форшлагги, морденты и краткие украшения, **развёрнутые мелизматические пассажи**. Сложным комплексом навыков, формирующихся на основе развитой вокальной техники и музыкального мышления становится освоение мелизматических приемов в ДМШ.

Во втором параграфе первой главы «Особенности развития голосового аппарата у учащихся детских школ искусств» рассматриваются возрастные этапы и системы обучения на каждом из них. Постоянно развивающийся детский голос требует особого внимания педагога, процессу формирования голосового аппарата посвящены многие теоретические труды В. В. Емельянов «Развитие голоса. Координация и тренинг», Л. Б. Дмитриев «Основы вокальной методики», И. И. Левидов «Певческий голос в здоровом и больном состоянии», Г. П. Стулова «Теория и практика работы с детским хором», Р. Юссона «Певческий голос», Н.Ф. Федоренко «Основы физиологии голоса и речи». Основываясь на данных исследованиях, педагог разрабатывает эффективные методы работы с детским голосом в условиях ДМШ.

Младший школьный возраст (7-9 лет) предполагает гибкость голосового аппарата, с большей легкостью развивающего слух и другие вокальные способности. Дети легко включаются в игры, в которых постепенно расширяется диапазон и даётся все большая нагрузка. Тем не менее детские голоса, не смотря на выносливость, не стоит утомлять. На этом этапе развивается свобода и естественность звучания, контроль интонации.

Средний школьный возраст (10–12 лет) предполагает более устойчивый и осознанный контроль тембра и голоса. При этом, не должен снижаться контроль педагога: нестабильность регистров, колебания диапазона и склонность к перенапряжению всё ещё характерны для учащихся.

Возрастная группа 13–15 лет требует особого внимания педагога как период мутации голоса, предполагающий физиологические, координационные и психоэмоциональные изменения.

Целесообразно сосредоточиться на мягкой работе с дыханием, свободном звукоизвлечении и развитии слухового контроля, избегая длительных нагрузок и крайних тесситур вследствие потери стабильности, колебаний диапазона, появление «срывов», изменения тембра. Большую роль играет психоэмоциональная поддержка учащегося в данный период. Использование

мелизматических элементов носит ограниченный характер и рассматривается как средство развития слуха и музыкального мышления. Период мутации имеет следующие особенности в преподавании: это этап становления взрослого голоса и заложение основ будущей вокальной техники. Развитие внутреннего слуха, интонационной устойчивости – укрепление связи слуха и голоса, координация слуха и дыхания – задачи, которым уделяется внимание. Следует избегать форсирования голоса, излишней виртуозности, уделять особое внимание индивидуальности ребёнка. Используя педагогический принцип постепенности и последовательности возможно добиться наилучшего результата.

Во второй главе «Практические основы работы с детским голосом в ДШИ города Энгельса», первом параграфе «Мелизматика в современной эстрадной музыке» рассматривается влияние джазового вокала на культуру орнаментики. Джазовая мелизматика, строясь на принципах инструментальной импровизации, характеризуется свободным обращением с ритмом, варьированием интервалов и гибкой фразировкой.

В творчестве Эллы Фицджеральд мелизматика импровизационна, близка к инструментальному началу, голос становится полноправным участником ансамбля. Арете Франклин присущи традиции госпела с экспрессивным, речитативно-декламационным характером и подчинением смысловой нагрузке текста. Уитни Хьюстон совмещает традиции госпела и поп-эстетику. В творчестве Стива Вондера мелизматика приобретает характер гибкого интонационного варьирования. При помощи микромелизматических отклонений, глиссандо, создаётся индивидуальный тембр исполнителя. В творчестве Марвин Гай в мелодию встроена утончённая и экономная мелизматика, выполняя функцию нюансировки и тембрового обогащения. В творчестве Бейонсе и Кристины Агилера мелизматика достигает высокой степени виртуозности и часто используется как выразительное средство кульминационного развития.

Во второй половине XX века мелизматика получает новое развитие в жанрах соул и R&B - мелизмы становятся неотъемлемой частью вокальной фразировки. На сегодняшний день Мэрайя Кэри, Бейонсе, Кристина Агилера, Ариана Гранда, Ясмин Саливан наглядно показывают достижения роста вокальной техники, демонстрируя точность интонации и свободное варьирование мелодического материала, где мелизмы становятся частью спонтанного музыкального высказывания. Традиции соул-культуры, поп-музыки, госпел, R&B и поп-баллады, доказывают необходимость стилевых закономерностей в использовании мелизмов и профессионализм в работе над их осознанным использованием.

Во втором параграфе второй главы «Методы развития эстрадной мелизматике в ДШИ города Энгельса» изучается работа с детским голосом и требования к педагогу в классе эстрадного вокала. Основываясь на теоретических работах и физиологических особенностях учащихся, обучение строится на принципах бережного отношения к голосу, работе над координацией, формировании основ вокальной техники.

Интонационное развитие голоса опирается на труды Л. Мазеля и В. Холопова, где особое внимание уделяется художественному подходу в прочтении музыкального текста и его индивидуальной интерпретации. Мелизматических упражнений как средства развития слуха, подвижности голоса и стилового мышления представлены в работах Е. Сокольской «Практическая школа эстрадно-джазового пения» и В. Яковлевой «Вокально-певческий комплекс для детей дошкольного возраста 5-7 лет».

Рассматривая песни Долли Партон «I will always love you», Бейонсе «Listen», А. Рыбников «Ария звезды», М. Исаковский «Катюша» как репертуар для изучения мелизмов в программе ДМШ, изучается разница в возрастных, стилевых, технических особенностях, даются упражнения для лучшего освоения материала. Развитое дыхание, устойчивый контроль регистров, точный интонационный слух и высокая степень координации голосового аппарата,

необходимые для точного владения мелизматическими приёмами, становятся результатом последовательного развития вокальной техники.

Заключение

Проведённое исследование, посвящённое проблеме формирования мелизматической техники в эстрадном вокале и её освоения в условиях детского музыкального образования, позволяет сделать ряд выводов.

В ходе работы было установлено, что мелизматика в современной эстрадной музыке представляет собой сложное многоуровневое явление, сформировавшееся в результате синтеза различных исполнительских традиций – прежде всего афроамериканской вокальной культуры, джазовой импровизационности, госпел-практики и академической орнаментики. В условиях современной музыкальной культуры мелизматические приёмы приобрели не только декоративную, но и смыслообразующую функцию, становясь важнейшим средством вокальной выразительности и индивидуализации исполнительского стиля.

Анализ теоретических источников и исполнительской практики позволил уточнить структуру мелизматического языка эстрадного вокала, выделив основные типы мелизмов, различающиеся по степени сложности, характеру звуковедения и функциональной роли в музыкальной ткани. Было показано, что такие элементы, как глиссандо, риффы и раны, форшлагги, морденты и развёрнутые пассажи, формируют целостную систему выразительных средств, требующую поэтапного и методически выверенного освоения.

Особое внимание в исследовании было уделено вопросам возрастной специфики развития голосового аппарата учащихся детских школ искусств. Установлено, что успешное формирование вокально-технических навыков, включая элементы мелизматики, возможно лишь при условии учёта физиологических особенностей детского голоса, его ограниченной выносливости, а также закономерностей возрастного развития слухо-голосовой координации. В этой связи было подчёркнуто значение постепенности,

дозированности вокальной нагрузки и строгого соответствия репертуара возрастным возможностям учащихся.

В результате анализа педагогической практики выявлено, что ключевыми условиями эффективного обучения эстраднему вокалу являются развитие устойчивой дыхательной опоры, формирование интонационной точности, активное развитие внутреннего слуха, а также последовательное освоение базовых вокальных навыков до перехода к более сложным мелизматическим структурам. Особо отмечено, что преждевременное введение элементов вокальной виртуозности может привести к формированию неустойчивых вокальных координаций и функциональным перегрузкам голосового аппарата.

Таким образом, проведённое исследование подтверждает, что обучение мелизматике в детском эстрадном вокале должно рассматриваться не как изолированное техническое направление, а как часть целостной системы вокального развития, основанной на физиологических, слуховых и художественно-исполнительских закономерностях. В этом контексте педагогическая задача заключается не в механическом освоении вокальных украшений, а в формировании осознанного, слухо-координированного и художественно оправданного вокального мышления.

В целом можно заключить, что мелизматическая техника, будучи важным выразительным средством современной эстрадной музыки, требует особого педагогического подхода, основанного на научно обоснованной последовательности формирования вокальных навыков и учёте возрастных особенностей развития голосового аппарата. Только при соблюдении этих условий возможно гармоничное развитие вокальной культуры учащихся и их постепенное включение в профессиональную исполнительскую среду.