

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

**ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ
КЛУБНОГО ТИПА**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 551 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение»)

ЗАВЕРШИНСКОЙ ДАРЬИ ПЕТРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов 2026

Введение

Вокальный ансамбль представляет собой одну из наиболее динамичных и выразительных форм организации самодеятельного творчества в учреждениях клубного типа. Он объединяет людей, увлеченных музыкой и вокальным искусством, и создает уникальную атмосферу для самовыражения и творчества. В условиях клубной деятельности ансамбли становятся важным инструментом культурного и эстетического воспитания, а также средой для социализации участников.

Вокальные ансамбли могут варьироваться от небольших групп до более крупных составов, подразумевать исполнение в разнообразных музыкальных стилях и направлениях. Благодаря своей гибкости и доступности, они привлекают внимание широкой аудитории, формируя интерес к музыкальному творчеству среди населения.

Ансамбль может быть разным по уровню подготовки исполнителей и по стилю исполнения. Например, существуют академические, русской песни, фольклорные, эстрадные ансамбли. Одной из ключевых задач вокального ансамбля является развитие музыкальных навыков участников, что может способствовать их профессиональному росту, укреплению психологической сплоченности внутри группы. Вокальные ансамбли содействуют формированию чувства коллективизма, ответственности и командного духа.

Исследование вокального ансамбля как формы организации самодеятельного творчества в учреждениях клубного типа продолжает оставаться актуальным на протяжении длительного времени, так как оно позволяет выработать рекомендации для эффективной организации культурной жизни и поддержки творческой активности населения.

Целью выпускной квалификационной работы является всесторонний анализ вокального ансамбля как формы организации самодеятельного творчества в учреждениях клубного типа.

Задачи исследования:

- рассмотреть понятие «самодеятельное творчество» с точки зрения психологии и педагогики;
- познакомиться с историей возникновения и распространения учреждений клубного типа;
- описать деятельность по организации вокального ансамбля;
- собрать методические рекомендации по развитию вокальных навыков участников вокального ансамбля.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования: анализ научно-методической литературы, обобщение опыта, метод сравнительного анализа, сопоставление, обобщение, формирование выводов.

Методологическую основу исследования составили системный, культурологический и личностно-деятельностный подходы, концепции психологии творчества и педагогики дополнительного образования, а также труды отечественных учёных в области клубной работы и самодеятельного художественного творчества.

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

1 Самодеятельное творчество в системе дополнительного образования

1.1 Сущность понятия самодеятельное творчество: психолого-педагогический ракурс

В работе проанализировано понятие «самодеятельное творчество» через три ракурса: исторический, частных проявлений и философский. В историческом аспекте самодеятельность проявляется в индивидуальных, групповых и массовых формах – от деятельности М. Ломоносова и декабристов до народных праздников, которые М. М. Бахтин называл «первичной неуничтожимой категорией человеческой культуры». В современном обществе само-

деятельность пронизывает все сферы: от управления производством до охраны природы и воспитания подрастающего поколения.

Философское понимание определяет самодеятельность как деятельность по самореализации, обусловленную внутренними потребностями человека. Самореализация включает этапы от самопознания до практического воплощения сущностных сил личности.

Творчество рассматривается как создание качественно нового. По определению В. Г. Афанасьева, творчество – это «созидание нового, побуждение к началу какого-либо дела». Творческие способности – индивидуально-психологические особенности, обеспечивающие успешность деятельности. Б. М. Теплов подчёркивал, что способности создаются в деятельности. А. Н. Лук выделил более десяти творческих способностей (гибкость мышления, способность к ассоциациям, творческое воображение и др.). В области музыки развиваются звуковысотный, ладовый, гармонический слух, чувство ритма, музыкальная память, эмоциональная отзывчивость.

Подводя итог изложенному в данном разделе, можно заключить:

- самодеятельное творчество формировалась на протяжении столетий как определенный вид деятельности личности и целых групп людей с целью самореализации и реализации конкретных целей;
- участники самодеятельного творчества приходят в самодеятельные коллективы из потребности самореализации, самоутверждения как проявления внутренних побуждений личности.

Самодеятельное творчество представляет собой активную творческую деятельность людей, осуществляемую на добровольной основе и не являющуюся профессиональной. В рамках клубных учреждений в системе дополнительного образования это понятие охватывает разнообразные виды искусства, включая музыку, вокал, танец, театр и художественное творчество. С психолого-педагогической точки зрения самодеятельное творчество играет важную роль в личностном развитии, социальных взаимодействиях и обучении.

1.2 История возникновения и распространения учреждений клубного типа

Учреждения клубного типа имеют долгую и богатую историю, берущую свое начало в советский период. С момента появления Дворцов культуры (ДК) в 1920-х годах, эти учреждения стали важнейшими центрами культурной жизни граждан и местами для организации досуга. Они изначально создавались как ответ на потребности общества в культурном развитии и социалистическом воспитании, превращаясь в пространства для самостоятельного творчества и обучения.

Дворцы культуры давали возможность всем желающим заниматься различными формами искусства: от театра и музыки до изобразительного искусства и народных ремесел. Эти заведения стали центрами притяжения для людей разных возрастов и социальных слоев, обеспечивая доступ к культурным мероприятиям и творческим занятиям. ДК выполняли функцию агента социализации, предлагая канонические образцы культуры и нормы коллективного поведения. Они давали возможность бесплатно заниматься творчеством в любом возрасте. В Ленинградском Дворце пионеров преподавал Михаил Ботвинник, курировал ансамбль Исаак Дунаевский. Выпускниками Дворцов пионеров стали режиссёры А. Митта, С. Ростокский, актёры Р. Быков, Н. Гундарева.

В 1970–80-е годы ДК стали платформой для зарождения неофициальной культуры, в частности рок-музыки. В марте 1988 года в ДК МЭЛЗ прошла презентация фильма «Асса» с Виктором Цоем. Первый рок-клуб открылся в Ленинграде в 1981 году.

После распада СССР система ДК пережила кризис из-за идеологического вакуума, экономического коллапса, приватизации и конкуренции новых форм досуга. Однако сегодня учреждения клубного типа продолжают выполнять функции культурно-просветительских центров, организуя досуг для всех возрастов, поддерживая самостоятельные коллективы и способствуя социальной интеграции.

На примере Дома культуры «Урал» села Ивановка Оренбургской области показано, что такие учреждения остаются точками притяжения: на их базе работают вокальные, танцевальные, инструментальные ансамбли, библиотека, волонтерское движение.

В 1990-е годы наблюдался кризис и упадок разветвленной системы ДК, что было обусловлено комплексом взаимосвязанных причин [66, 45–47].

1. Идеологический вакуум – исчезновение государственного заказа на массовое культурно-просветительскую работу и утрата четкой функции в новой общественной модели.

2. Экономический коллапс: резкое сокращение или полное прекращение бюджетного финансирования, приведшее к физической деградации зданий и утечке кадров.

3. Приватизация и коммерциализация: передача многих зданий в частные руки, их перепрофилирование под торговые, развлекательные или офисные центры.

4. Конкуренция новых форм досуга: появление рыночных альтернатив (клубы, бары) и трансформация культурных потребностей населения.

Сегодня учреждения клубного типа продолжают выполнять свою основную функцию – сосредоточение культурной и образовательной деятельности для широких слоев населения.

Основная деятельность таких учреждений – предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством.

2 Вокальный ансамбль в учреждениях клубного типа

2.1 Деятельность по организации вокального ансамбля

Вокальные ансамбли являются распространенной формой совместного музицирования. Ансамблевое пение способствует творческому самовыраже-

нию при самых скромных вокальных данных, развивает музыкальность, эстетический вкус, артистичность, любовь к пению.

Вокальные ансамбли можно объединить в группы классифицировать по ряду таких признаков, как: возраст; состав; количество участников; стиль исполняемой музыки; исполнительский состав; форма музицирования; уровень исполнительского мастерства.

Ансамблевая форма исполнительства является одной из самых распространенных в социокультурном пространстве по ряду причин: не требует высокого профессионализма исполнителей; интересна для молодежи; позволяет общаться студентам в творческой молодёжной среде; развивает исполнительские навыки и т.д. Являясь одним из самых доступных видов исполнительской деятельности, ансамблевое пение в условиях учреждений музыкального образования и воспитания молодежи выполняет несколько функций: знакомит с различными музыкальными жанрами и музыкальным языком; демонстрирует соотношение музыки и слова в вокальных произведениях; способствует овладению певческими приемами, развитию музыкального слуха и голоса; формирует певческие умения и навыки выразительного, эмоционального и осмысленного исполнения, коллективной деятельности; развивает музыкальный вкус и ценностное отношение к музыке [Организационная работа включает: приём в ансамбль (два тура – определение слуха, голоса, диапазона, тембра), родительские собрания, подбор репертуара, репетиции, концертные выступления.

Принципы подбора репертуара: идейная направленность, художественная ценность, доступность, педагогическая целесообразность, разнообразие жанров. Репертуар – «лицо» коллектива; он должен соответствовать возрасту и психологии участников. Для детей недопустимо исполнение песен о любви или сложном жизненном пути.

Репетиция – сложный художественно-педагогический процесс. Ключевые элементы: распевка (формирование унисона, пение интервалов и аккордов), дыхательные и артикуляционные упражнения, работа по партиям, све-

дение многоголосия, работа над образом. Важнейшие навыки ансамблиста: умение слушать общее звучание, чувствовать общий ритмический пульс, синхронно вступать и снимать звук.

Функционирование вокального ансамбля направлено на приобщение к вокальному творчеству, развитие музыкальных способностей, формирование нравственно-эстетических ценностей, популяризацию вокального искусства через концерты, конкурсы, фестивали.

Формула успешного ансамбля: (единство цели + вокальная совместимость) × (системность репетиций + грамотный репертуар) + эффективная организация + позитивный психологический климат.

2.2 Методические рекомендации по развитию вокальных навыков участников вокального ансамбля

На основе моей многолетней работы с четырьмя коллективами (взрослая группа «Эксклюзив», «Фиеста» 12–14 лет, «Смайл» 8–10 лет, «Горошинки» 6–7 лет) представлены практические методики.

Пример занятия с группой «Горошинки» (8 человек, 6–7 лет):

Организационный момент – приветствие, игра с именами.

Дыхательные упражнения – «Воздушный шарик» (руки на животе, вдох носом – надуваем, выдох – сдуваем), «Змея» (звук «Ссс» с резким выдохом), «Ветерок», «Цветок» (вдох носом, выдох «Ааах»).

Артикуляционная гимнастика – «Язычок проснулся», «Лошадка», «Чистые зубки», стихотворение «На машине» с вибрацией губ.

Распевание – «Пароход» (на звук «М»), «Машина» (на «брру»), слоговые цепочки (ма-мэ-ми-мо-му), стаккато «Пчхи-хи-хи», распевка «До-ре-ми-фа- соль-ля-си – едет зайка на такси».

Работа над песней «Русские матрешечки» (А. Осьмушкин, В. Темнов) – разучивание по фразам, отработка дикции, добавление движений.

Исполнение под минусовую фонограмму с микрофонами.

Подведение итогов, домашнее задание (повтор движений по видеозаписи).

Комплекс упражнений для начинающих вокалистов:

Дыхательная гимнастика: «Ладшки», «Обними плечи», «Большой маятник», «Повороты головы», «Собачка», «Насос» (по системе А. Н. Стрельниковой).

Артикуляция и дикция: отработка гласных (А — Э — И — О — У) и согласных (М, Н, Л, Р), парные согласные (п-б, т-д), свистящие и шипящие (с, з, ш, ж, ц, ч).

Распевание: «мычание» (ммм), «пылесос» (вф-вф-вф), «сирена» (головной и грудной звук), пение по тризвуку на слоги «ми-мэ-ма-мо-му».

Особое внимание – формированию гласных: «У» раскрывает глотку, «И» даёт звонкость, «О» округляет звук, «А» освобождает челюсть.

Основные направления работы со взрослым ансамблем:

Постановка певческого дыхания и унификация звукоизвлечения (единая атака, единая манера).

Развитие ансамблевого строя и интонации (унисон, гармонический слух, «замораживание» аккорд).

Формирование ритмического ансамбля (внутренний пульс, метроном, отработка синхронности).

Единство дикции и артикуляции (скандирование текста, единое правило произношения гласных).

Динамический ансамбль (*crescendo*, *diminuendo*, баланс между партиями).

Типичные ошибки и их решение: «погоня за громкостью» (напоминание о балансе), потеря самоконтроля в кульминации (тренировка выдержки), пассивность внутреннего слуха (упражнения «пой мысленно», «пой свою партию, слушая другие»).

Руководитель ансамбля выполняет функции дирижёра, педагога, психолога и вдохновителя. Систематическая работа по указанным направлениям

превращает группу поющих людей в слаженный, художественно выразительный коллектив.

Заключение

Вокальный ансамбль в учреждениях клубного типа представляет собой классическую, исторически сложившуюся и социально востребованную форму организации самодеятельного творчества. Проведенный анализ позволяет выделить следующие функции вокального ансамбля в самодеятельном творчестве.

1. Сохранение и развитие культурных традиций: вокальные ансамбли способствуют сохранению музыкального фольклора и традиций, передавая их от поколения к поколению. Исследование их роли помогает выявить механизмы, способствующие культурной идентичности сообществ.

2. Социальная интеграция и взаимодействие: в условиях современного общества, где наблюдается рост социальной изоляции, вокальные ансамбли выступают как площадки для взаимодействия людей разных возрастов и социальных слоев. Они создают среду для общения и помощи в социализации, что особенно важно в малонаселенных или изолированных регионах.

3. Развитие творческого потенциала: анализ вокальных ансамблей позволяет понять, как такие коллективы способствуют развитию творческого потенциала участников. Это важно как для личностного роста, так и для формирования чувства уверенности и самооценности у людей, особенно молодежи.

4. Вовлечение населения в культурную деятельность: вокальные ансамбли привлекают внимание к культурным мероприятиям, повышая интерес к искусству и общей культурной деятельности. Исследование таких процессов может дать ценные рекомендации для организации работы клубов и Дворцов культуры.

5. Современные вызовы и возможности: в эпоху цифровизации и глобализации необходимость в живом взаимодействии и культурном обмене оста-

ется актуальной. Исследование вокальных ансамблей помогает рассмотреть, каким образом традиционные формы искусства могут адаптироваться к современным реалиям и привлекать новую аудиторию.

6. Образовательный аспект: вокальные ансамбли могут служить основой для неформального образования. Исследование их связи с образовательными программами в учреждениях клубного типа открывает дополнительные перспективы для развития лидерских навыков и командной работы среди участников.

Подводя итог, можно утверждать, что вокальный ансамбль представляет собой универсальную и совершенную модель организации самодеятельного творчества. В ней органично и диалектически сочетаются, казалось бы, противоположные начала: индивидуальное и коллективное, доступное и профессиональное, репродуктивное и созидательное.

Эта форма является мощным социокультурным инструментом, решающим широкий спектр задач:

- для личности – это путь творческой самореализации, психологической разгрузки, развития музыкальности и социальной интеграции;

- для коллектива – это эффективный механизм сплочения, воспитания ответственности, взаимопонимания и гармонии, выходящей за рамки искусства;

- для общества – это доступный способ сохранения и трансляции культурного наследия, форма содержательного досуга и эстетического просвещения, источник неформального социального капитала.

Функционирование вокальных ансамблей в учреждениях клубного типа доказывает, что высокое искусство не является прерогативой исключительно профессионалов. Он раскрывает коллективно-личностный потенциал участников, где общая гармония рождается из осознанного вклада каждого. Эта камерная, «человеческая» по масштабу форма остается необычайно жизнеспособной и востребованной именно благодаря своей гибкости, эмоциональ-

ной непосредственности и глубокой вовлеченности всех участников в процесс сотворчества.

Таким образом, вокальный ансамбль – это не просто одна из форм, а ключевой элемент экосистемы самодеятельного творчества, непрерывно порождающий культурные смыслы, укрепляющий социальные связи и подтверждающий непреходящую потребность человека в совместном, гармоничном и осмысленном творческом выражении. Исследование вокального ансамбля как формы организации самодеятельного творчества в учреждениях клубного типа открывает новые горизонты для понимания его социальной, культурной и развивающей роли в современном обществе.