

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

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

**ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
СТИЛЯ У ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭСТРАДНО-
ДЖАЗОВЫМ ВОКАЛОМ**

студентки 4 курса 402 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение»)

ГУБАНОВОЙ ОЛЬГИ АНДРЕЕВНЫ

Научный
руководитель
профессор, докт. иск.

_____ А. Е. Лебедев
(подпись, дата)

Заведующая кафедрой
доцент, канд. пед. наук

_____ И. А. Королева
(подпись, дата)

Саратов 2026

Введение

Актуальность исследования. В современном культурном пространстве музыкальная эстрада занимает особое место, являясь одним из наиболее востребованных и массовых видов искусства. Эстрадное искусство отличается повышенной эмоциональностью и яркой выразительностью, что позволяет ему оказывать мощное воздействие на зрителей. Важнейшей особенностью выступает тесная взаимосвязь музыки с движением и ритмом, благодаря чему эстрадное исполнение приобретает особую динамику и энергетику. Неотъемлемым элементом становится сценический образ артиста, который зачастую выделяется оригинальностью, театральностью и визуальной привлекательностью. Кроме того, музыкальная эстрада характеризуется богатством мелодических и ритмических решений, что обеспечивает жанровое разнообразие и позволяет воплощать в жизнь различные творческие замыслы.

В современном мире требования к уровню профессионализма эстрадных вокалистов неуклонно растут, что обусловлено высокой конкуренцией и развитием музыкальной индустрии. Подготовка эстрадно-джазового исполнителя представляет собой комплексный и многогранный процесс, требующий от педагога не только глубоких теоретических знаний, но и высокого уровня педагогического мастерства, а также системного, планомерного подхода к обучению.

Для достижения успеха в творческой самореализации и построения профессиональной карьеры учащемуся необходимо овладеть широким спектром компетенций. Основой вокального мастерства является развитие слуха и мышечной памяти, что позволяет певцу управлять своим голосовым аппаратом. Неотъемлемыми элементами подготовки выступают совершенствование чувства ритма, отработка навыков чистого интонирования и звуковедения. Важную роль играет формирование репертуара, соответствующего индивидуальным особенностям голоса и артистической личности исполнителя, а также создание продуманного сценического образа. Практические навыки работы с микрофоном и владение основами сценического

движения являются неотъемлемой частью профессионального арсенала современного артиста.

Развитие указанных элементов образовательного процесса подростков является важнейшим фактором формирования уникального исполнительского стиля каждого молодого музыканта и закладывает фундамент для последующего успешного развития профессиональной карьеры в области эстрадно-джазового искусства.

Особое внимание уделяется психологической и педагогической составляющим подготовки начинающих эстрадных вокалистов. Эти аспекты способствуют созданию условий для сочетания природных способностей (голосовые данные, музыкальные таланты, особенности характера, темперамента и эмоциональности) и освоенных компетенций (владение техниками пения, понимание особенностей концертного выступления, работа над артистизмом).

Объединение личных качеств и профессиональных навыков помогает подросткам реализовать творческий потенциал, проявить индивидуальность и уверенно чувствовать себя на современной эстраде. Благодаря этому формируется внутренняя мотивация к постоянному самосовершенствованию и движению вперед в профессиональном развитии.

В настоящее время проблема формирования индивидуального исполнительского стиля у подростков, занимающихся эстрадно-джазовым вокалом, приобретает особую значимость и является актуальной для современного образования.

Проблемам вокального исполнительства посвящены исследования Л.Б. Дмитриева, А.М. Вербова, В.П. Морозова, Р. Юссона, Н.М. Малышевой, Г.П. Стуловой. В работах Л.В. Романовой, В.Г. Кузнецова, Л.М. Кадцына, Ю.Г. Кинус, О.Я. Клипп, И.В. Сахнова, О.М. Степурко разобраны вокальные методики по развитию умений и навыков эстрадного вокала. Также в их трудах раскрывается сущность певческих навыков, изложены рекомендации педагогических действий по их формированию, предложены системы

вокальных упражнений и репертуар. Индивидуальный стиль деятельности рассматривается авторами в работах по психологии: В.С. Мерлин, Е.А. Климовым, Н.И. Конюховым, С.Ю. Головиным и другими. В работах А.Б. Арутюновой разбираются профессиональные стороны подготовки эстрадных исполнителей вокалистов. И.А. Богданов касается вопроса художественной структуры эстрадного номера и главных принципов его создания. Вопросы обучения по освоению стиля по определенным исполнительским направлениям рассматриваются в трудах Г.Г. Нейгауза, А.Г. Рубинштейна, Б.Л. Яворского, Л.А. Баренбойма. Современные положения стилевой концепции разработаны В.Г. Власовым, Г.И. Грушко, Т.С. Кюрегян, Г.И. Николаевым, В.Н. Холоповой, Л.П. Печко.

Цель исследования: рассмотреть теоретические основы и представить методические рекомендации по формированию индивидуального исполнительского стиля у подростков, занимающихся эстрадно-джазовым вокалом.

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

- рассмотреть понятие «индивидуальный исполнительский стиль» в эстрадно-джазовом вокале;
- изучить психофизиологические особенности детей подросткового возраста;
- охарактеризовать вклад преподавателя эстрадно-джазового вокала в процесс формирования индивидуального исполнительского стиля у подростков;
- привести методические рекомендации по формированию индивидуального исполнительского стиля у подростков.

Структура работы включает в себя: введение, две главы, заключение, список использованной литературы.

Глава I. Теоретические основы проблемы

I.1 Понятие «индивидуальный исполнительский стиль» в эстрадно-джазовом вокале

Стиль представляет собой структурное единство системы образов, а также приёмов художественного выражения, при помощи которых можно овладеть живой практикой развития искусства. Термин «стиль» применяется для проведения параллелей, а также выявления характеристик исторических эпох развития искусства, которые позволяют проследить тенденции развития художественных направлений, а также особенности конкретного, исследуемого художника. При помощи применения конкретного стиля становится возможным выявить определённые характерные черты свойств и особенностей выразительных средств.

Стилевой подход направлен на обнаружение и осмысление авторской идентичности, понимание внутренних взаимосвязей внешнего мира и художественно-выразительных средств музыкального искусства, то есть принятия их в качестве средств индивидуального выражения.

Индивидуальный стиль приобретается в течение жизни и возникает на основе свойств нервной системы в ответ на требования различных типов деятельности, привычных для субъекта. Люди с разными индивидуальными особенностями нервной системы, разной структурой способностей, темперамента, характера с помощью индивидуального стиля могут добиваться равной эффективности при выполнении одной и той же деятельности разными способами. Для этого человек использует подходящие для конкретной работы умения, и при этом, преодолевает те отрицательные качества, которые препятствуют достижению успеха. Для эффективного выполнения быстрой и точной работы человек с подвижным типом нервной деятельности будет находить решение трудовых задач с помощью динамичности и подвижности, при этом он может переключать внимание с одного объекта на другой. Человек с более инертным нервно-психическим типом деятельности будет успешно

решать ту же задачу за счёт внимательности, предусмотрительности и основательности.

Характерными признаками индивидуального стиля являются устойчивость, обусловленность определенными личностными качествами, эффективность приспособления к существующим условиям деятельности. Индивидуальный стиль создается целенаправленно или стихийно, сознательно или без четкого осознания. При стихийном создании индивидуального стиля процесс не всегда идет успешно, поэтому существует проблема формирования индивидуального стиля при профессиональной подготовке.

Термины «творчество», «творческая деятельность» исследователь В.И. Андреев анализирует как работу по представлению самых новых, уникальных продуктов, которые важны для общества. Разбираются те качества, которые характерны для творчества, например, новизну, уникальность и неповторимость, и определяют творческий процесс как работу, которая производит что-либо новое, но при этом не играет важной роли для общества [2, с. 271].

Творческая деятельность рассматривается вместе со способностями индивида к творчеству. Исследование свойств личности помогло раскрыть значимость фантазии, интуиции, необходимости индивида в раскрытии собственных творческих способностей.

Таким образом, индивидуальный стиль деятельности трактуется как устойчивая система приемов, направленных на успешное выполнение той или иной деятельности. Под формированием индивидуального стиля понимается изменение способов и приемов, предназначенных для эффективного выполнения какой-либо деятельности. Творческий процесс, ориентированный на наличие у индивида знаний, умений, навыков, в последствии формирует результат, различающийся новшеством, индивидуальностью, неповторимостью.

I.2 Психофизиологические особенности детей подросткового возраста

Во многих древних обществах переход к взрослости знаменовался различными особыми ритуалами инициации, благодаря которым ребенок приобретал новый социальный статус, новые права и обязанности. Сейчас данный переход, граница между детством и взрослостью, именуется подростковым возрастом. Он наделен специфическими характеристиками, которые не присущи другим возрастам, и охватывает большой временной промежуток.

В научной литературе существуют различные возрастные периодизации человека, поэтому границы подросткового возраста отличаются (Л.С. Выготский, А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн, З. Фрейд, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.). Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, подростковый возраст охватывает возрастной диапазон от 10 до 19 лет. Существуют специфические анатомо-физиологические, которые характерны для организма человека в этот возрастной промежуток. Важнейшей характеристикой является неравномерное развитие органов и их систем, что влияет на состояние здоровья. Например, именно в этом возрасте наблюдаются выраженные различия между объемом сердца и диаметром кровеносных сосудов. Количество крови, прокачиваемое сердцем, становится велико для отстающих в размере для этого количества сосудов. Такая особенность приводит к нарушениям кровообращения, которые, к счастью, временны. Важно отметить и то, что подросток сталкивается с проблемами в опорно-двигательной системе: вес и рост стремительно увеличивается и оказывает огромную нагрузку на не до конца сформированный мускульный аппарат и скелет. Со стороны нервной системы у подростка наблюдается неустойчивость: долгое и интенсивное воздействие раздражителей приводит нервную систему к чрезмерному возбуждению и торможению, что чревато вспыльчивостью, апатией.

Подростковый возраст характеризует глубокое изменение условий, которые сказываются на развитии личности. Они касаются как внутренней, так

и внешней составляющей и выражаются в физиологических изменениях, изменениях в социальном взаимодействии, будь то общение со сверстниками или же со взрослыми людьми, изменениях уровня интеллекта, познавательных процессов. И все это является наполнением перехода от детства ко взрослости, который оказывает колоссальное влияние на эмоционально-личностную сферу. В этот период начинает изменяться не только сам организм ребенка, но и его психика. Как и организм она претерпевает изменения в сторону приобретения характеристик, которыми обладает взрослый человек. Ведущим видом деятельности становится интимно-личностное общение, которое проявляется в общении со сверстниками. Подросток все больше и больше погружается во внешний мир.

Таким образом, подростковый возраст является сложным, переломным временем как для самого подростка, так и для его близких людей, период взросления. Это один из главных периодов роста и формирования организма. Кроме физических изменений, перемены происходят и во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, в восприятии себя и окружающих, в интеллектуальной и эмоциональной сфере. У подростка резко расширяется круг интересов, часто поверхностных и спонтанных. Это ведет к возникновению различного рода увлечений (спорт, музыка, рисование). Активно развивающиеся познавательные процессы, абстрактное мышление, творческий подход к решению задач позволяют вести обучение подростков в интересных для них направлениях более эффективно.

Глава II. Практический аспект формирования индивидуального исполнительского стиля у подростков, занимающихся эстрадно-джазовым вокалом

II.1. Вклад преподавателя эстрадно-джазового вокала в процесс формирования индивидуального исполнительского стиля у подростков

В вокальном классе ведущую роль играет направленность педагога на потенциал практических индивидуальных занятий с обучающимися, в процессе

которых становится возможным рассмотрение стилизованных исполнительских особенностей, служащих результатом особого аналитического мастерства и стилизованного ощущения педагога. Для того чтобы вокалист создавал свое, а не перенимал чужое интерпретационное видение, необходимо его погружение в смысло-содержательный мир стилизованного понимания, познание его глубинной сущности, которое дает возможность на основе его переосмысления активизировать творческо-исполнительские силы, найти и практически реализовать собственные формы ее звукового воплощения.

Одним из навыков, присущих только эстрадно-джазовым исполнителям, является работа с микрофоном. От правильного использования микрофона на сцене зависит качество выступления вокалиста. Микрофон нужно держать за корпус, не задевая руками мембрану, чтобы звук улавливался со всех сторон одинаково и не искажался. Сам звук нужно направлять в центр мембраны микрофона. Также нужно следить за расстоянием от губ до микрофона. Во время исполнения произведения можно корректировать расстояние: при воспроизведении высоких звуков микрофон нужно отдалять от рта, а при низких – приблизить максимально, чтобы красивые нижние частоты в полной мере были уловлены микрофоном. Необходимо следить за правильной певческой постановкой корпуса: плечи опущены, положение локтя и руки естественное. Микрофон нужно держать не кончиками пальцев, а кистью, при этом она не должна судорожно сжиматься или прогибаться. Все эти нехитрые правила формируют навык работы с микрофоном, который является основополагающим для успешного выступления на сцене с аппаратурой.

Таким образом, к навыкам общего вокального исполнительства, которые применимы для всех типов вокала, в том числе и для эстрадно-джазового относятся: певческая установка и дыхание, звукообразование, дикция и артикуляция, слуховой самоконтроль, эмоциональная выразительность. Помимо общих навыков, эстрадно-джазовый вокал характеризуется специфичными приемами и техниками (гроулинг, субтон, йодль, штробасс), а также добавляется навык работы с микрофоном. Педагог должен уделять

особое внимание процессу качественного освоения этих навыков подростком, который занимается эстрадно-джазовым вокалом.

II.2 Методические рекомендации по формированию индивидуального исполнительского стиля у подростков

Формирование индивидуального исполнительского стиля у подростков в эстрадно-джазовом вокале – комплексный процесс, который включает развитие технических навыков, творческого мышления, эмоциональной выразительности и стилистического восприятия. Для этого используются различные методические подходы и методы работы.

Индивидуальный подход к обучению выступает фундаментом педагогической работы. Он предполагает детальный анализ голосового аппарата подростка, особенностей его музыкального слуха, темперамента и творческих устремлений. Педагогическая задача заключается в выявлении уникальных тембральных и интонационных характеристик голоса, а также в создании условий для их органичного развития и интеграции в целостный художественный образ.

Таким образом, особенностями развития индивидуального стиля эстрадно-джазового исполнения у учащихся подросткового возраста являются воспитание таких качеств как трудолюбие, устойчивая мотивация и требовательность к себе и окружающим. Чтобы стать успешными, исполнители должны посвящать большое количество времени на совершенствование технических приёмов, контролируя собственное творческое развитие и прослушивая записи выступлений для выявления неточностей и их исправления, а также создавать свой неповторимый сценический образ. Подготовка вокалиста к концертно-исполнительской деятельности – это кропотливый труд, требующий системной работы по всем направлениям подготовки. И от того, насколько успешно и профессионально будет проделана эта работа, зависит то, каких успехов в будущем достигнет певец.

Заключение

Эстрадно-джазовое пение является видом сценического искусства, которое представляет собой как отдельный жанр, так и синтез жанров: пение, танец, оригинальное выступление.

В ходе исследовательской работы была достигнута ее цель: рассмотрены теоретические основы и представлены методические рекомендации по формированию индивидуального исполнительского стиля у подростков, занимающихся эстрадно-джазовым вокалом.

Формирование индивидуального стиля у подростков, занимающихся эстрадно-джазовым вокалом, рассматривается на основе анализа психолого-педагогических работ. Данные труды позволили уточнить, что индивидуальный стиль деятельности и его развитие основывается на изменении системы психологических средств, которые использует человек для наиболее успешного выполнения какой-либо деятельности.

Важно найти ту песню, которая подойдет индивидуальности артиста его тембру, психотипу, актерской и музыкальной одаренности, внешнему и душевному облику, а также провести глубокий анализ жанра, его исторической принадлежности, стиля, смысловой нагрузки текста, главной идеи. Техника джазового вокала предполагает использование всех красок и возможностей голоса по максимуму, вплоть до подражания тембрам различных инструментов, подразумевает идеальное чувство ритма и гармонии, а также подвижность голоса и умение импровизировать. В джазовом пении необходимо чувствовать форму произведения, уметь преподнести своё понимание мелодической темы.

Эстрадное пение сочетает в себе множество песенных направлений, объединяет всю палитру вокального искусства тесно переплетается с другими музыкальными стилями и направлениями, эти направления – составная часть эстрадного вокала: поп-музыка, рок-музыка, фолк-музыка, рэп, хип-хоп, классический джаз, соул и другие разновидности. Каждому стилю соответствует своя манера исполнения, свои вокальные приемы, своя форма и

образное наполнение содержания, однако, одинаковая для всех постановка дыхания и постановка голоса.

Успешная творческая деятельность эстрадно-джазового исполнителя связана с внешними (культурно-социологическими) и с внутренними (психологическими, психофизиологическими) факторами, влияющими на формирование индивидуального стиля музыканта.

Обучение эстрадно-джазовому вокалу успешно в том случае, когда применяются знания психолого-физиологических особенностей подростковой возрастной группы. Для подростковой возрастной категории педагог должен уметь создавать комфортные условия обучения, учитывать индивидуальные особенности, тогда обучение будет продуктивным.

Индивидуальный стиль музыканта развивается на основе многих факторов, которые включают в себя, прежде всего, определенные свойства личности и степень их выраженности, музыкальный и общекультурный кругозор, продуктивность воображения, степень нравственности, эстетический вкус, социально-психологические условия. Все эти свойства в некоторой степени взаимообусловлены и взаимозависимы, например, эмоциональная сфера подкрепляет мотивацию, а устойчивая мотивация влияет на работоспособность личности. Большую роль в создании индивидуального стиля исполнителя играет артистизм. В это понятие включается пластичность вокалиста, имидж, который он несёт, насколько он выразителен, но главное – это то, какое эмоциональное и эстетическое впечатление певец производит на публику.

Таким образом, развитие индивидуального стиля эстрадно-джазового исполнения у учащихся подросткового возраста является важным аспектом для их успешной творческой деятельности. Учащийся должен обладать такими качествами личности, которые способствуют преобразованию собственных субъективных переживаний и элементов внутреннего опыта в новые формы музыкальной деятельности на основе индивидуальных задатков, навыков, умений, знаний.