

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

Работа с любительским эстрадно-джазовым вокальным ансамблем

Автореферат
выпускной квалификационной работы бакалавра

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

Ганидиновой Алсу Руслановны

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

_____

(подпись, дата)

Н.В. Корчагина

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

_____

(подпись, дата)

И.А. Королева

Саратов 2023

Введение. Вокальное исполнительство в эстрадно-джазовом направлении музыкального искусства – явление чрезвычайно динамичное и активно видоизменяющееся. Несмотря на относительно недолгий путь своего профессионального развития, оно оформилось в общемировом контексте музыкально-исполнительского творчества как уникальное художественное явление, отличаясь от других видов пения своеобразной стилистикой, эстетикой и поэтикой.

Эстрадно-джазовый вокал занимает значительное место в современной музыкальной культуре. Он господствует на телевидении, радио и в Интернете, чему способствуют различные медиапроекты. Открывается множество различных профильных студий. В то время как академический вокал чаще всего трактуется как искусство более возвышенное, «элитарное», и в восприятии широкого слушателя он отделяется от эстрадного. Если эстрадный вокал звучит везде, в то академический существует сегодня почти исключительно в концертных залах и оперных театрах. Редкое исключение представляют телешоу «Большая опера» и «Две звезды», в которых, однако, тоже присутствует музыка эстрадно-джазовых жанров и стилей.

Такое же явление можно наблюдать и в конкурсном движении – количество конкурсов для юных исполнителей популярной и эстрадно-джазовой музыки не поддается подсчету, в то время как конкурсов молодых исполнителей академической вокальной музыки несравнимо меньше. Этому явлению нельзя дать положительную или отрицательную оценку, оно лишь отражает актуальные тенденции развития современного вокального искусства, подчиненного коммерческой составляющей «продвижения» музыки на большую сцену.

Во все времена пение было одним из самых популярных и доступных видов искусства, а сейчас возможность погрузиться в вокальную исполнительскую сценическую деятельность есть практически у каждого. В связи с возрастанием интереса к вокальному эстраднему искусству люди стали искать приближенные к профессиональному пути вхождения на

музыкальную эстраду. Увеличивается количество предложений обучаться в вокальных студиях, кружках, клубах, у частных преподавателей. Вследствие этого возникла проблема обучения певцов, не имеющих какой-либо значительной предварительной музыкальной подготовки.

Представляется актуальным рассмотрение состояния и развития современного вокального эстрадно-джазового искусства, анализ основных методов и особенностей работы с начинающими вокалистами в ансамбле, использование теоретического материала на практике, а также выработка собственных приемов обучения начинающих артистов, формирования из них любительского эстрадно-джазового вокального коллектива. Для этого необходима систематизация теоретических знаний и существующих практических методик в направлении обучения эстраднему вокалу певцов-любителей, освоения способов работы с начинающими эстрадными певцами.

Все вышесказанное и обусловило выбор **темы** выпускной квалификационной работы бакалавра – **«Работа с любительским эстрадно-джазовым вокальным ансамблем»**.

Степень научной разработанности проблемы. Изучение вопросов работы с любительским эстрадно-джазовым вокальным ансамблем рассматривается в рамках вокально-педагогических исследований. Так, изучаемое явление так или иначе отражено в работах Н.Б. Гонтаренко, В.Д. Григорьева, Л.Б. Дмитриева (современные концепции вокальной педагогики), С. Риггза (методика формирования навыков эстрадно-джазового вокала), Б. Столоффа, И.А. Цукановой (теоретические положения вокальной педагогики о природе эстрадно-джазовой вокализации), В.В. Емельянова, А.Г. Менабени, В.П. Морозова (теория и методика преподавания вокала), Г.А. Дмитриевского, А.А. Егорова, В.В. Живова, В.Г. Соколова (работы по теории и методике преподавания вокального ансамбля).

В научных статьях последних лет освещаются специфические особенности преподавания эстрадно-джазового вокального ансамбля (В.В. Брейтбург, 2018), проблематика джазовой стилистики в классе эстрадно-

джазового вокального ансамбля (А.И. Балакина, 2019), педагогические условия развития певческих навыков участников эстрадной вокальной студии (И.А. Конькова, А.Н. Садриева, 2021) и др.

Из диссертационных работ на исследуемую тему необходимо отметить труды В.Г. Ивановой (2007 г.), О.С. Изюровой (2009 г.) и Н.В. Сухониной (2009). Более современных диссертаций по тематике руководства эстрадным любительским вокальным коллективом нам обнаружить не удалось. Подавляющее большинство схожих по теме работ посвящено подготовке *профессиональных* эстрадно-джазовых вокалистов, в то время как руководство *любительским* ансамблем остается неосвещенным. Данный факт свидетельствует о наличии перспективных возможностей для научного исследования этой темы.

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть теорию и практику работы с любительским эстрадно-джазовым вокальным ансамблем.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- 1) охарактеризовать эстрадно-джазовый вокальный ансамбль как явление музыкально-исполнительской практики;
- 2) рассмотреть особенности эстрадно-джазовой вокальной стилистики;
- 3) изучить специфику формирования певческого звука у эстрадно-джазовых исполнителей в любительском коллективе;
- 4) проанализировать способы обучения основам джазовой импровизации в любительском эстрадно-джазовом вокальном ансамбле.

Для решения поставленных задач использовались следующие **методы исследования:** теоретико-логический и сравнительно-сопоставительный анализ специальной научной литературы по теме исследования в области педагогики, психологии, вокального исполнительства.

Методологической базой исследования послужили работы О.С. Изюровой, В.Г. Кузнецова, А.И. Рудневой, Г.П. Стуловой и др.

База исследования: Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина.

Апробация исследования. Отдельные теоретические положения и выводы были представлены на VIII Международной научно-практической конференции «Социально-культурная деятельность: векторы исследовательских и практических перспектив» (Казань, 2023 г.; с публикацией статьи РИНЦ).

Структура работы. Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложения. Структура работы определена задачами исследования, их логической связью.

Введение содержит актуальность работы, степень научной разработанности проблемы, сведения об апробации, цель, задачи и методологическую базу исследования.

В первой главе рассмотрено понятие ансамбля, проанализированы разновидности ансамблей, отличие их видов друг от друга, специфика работы руководителя с эстрадно-джазовым вокальным ансамблем, основные принципы вокально-педагогического воспитания певцов эстрадных ансамблей. Также охарактеризована специфика эстрадного вокального искусства, исполнительские приемы эстрадно-джазового вокала.

Вторая глава посвящена формированию певческого звука у эстрадно-джазовых исполнителей в любительском коллективе; анализу способов обучения основам джазовой импровизации в любительском эстрадно-джазовом вокальном ансамбле. Предложены варианты работы в классе с преподавателем и самостоятельно, с помощью аудио- и видеоматериалов, а также мобильного приложения.

Заключение содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу бакалавра завершает **список использованных источников**, включающий в себя 71 наименование.

Основное содержание работы. В настоящее время существует множество различных, и в то же время схожих методик обучения основам джазовой импровизации.

Методика О.М. Степурко. О.М. Степурко, известный российский трубач, является автором учебников «Развитие ритмического мышления» и «Скэт импровизация» в области джазовой импровизации. В обоих учебных пособиях упор делается на работу с ритмом и фразировкой. В учебном пособии О.М. Степурко «Скэт импровизация» описано множество ритмических и мелодических упражнений, которые присутствуют в учебниках Боба Столоффа и Джони Митчелл и были переработаны и представлены в русскоязычном варианте. Методика О.М. Степурко позволяет начинающему вокалисту-импровизатору: развить или улучшить чувство ритма, которое в дальнейшем поможет быстро решать вокальные задачи в различных темпах, сочинять новые вокальные ритмические рисунки, импровизировать с ритмом; заниматься и постоянно совершенствовать вокальную ритмику благодаря постоянной работе с метрономом; развить элементарные навыки работы с джазовым ритмом и джазовой пульсацией с помощью фразировок «офф-бит» и «ду-бап»; улучшить вокальную артикуляцию, проговаривание слогов, и как следствие улучшить навыки проговаривания текста, особенно в композициях, исполняемых в быстрых темпах.

Боб Столофф и его методика обучения джазовой импровизации. Боб Столофф – американский джазовый музыкант, вокалист, барабанщик, композитор и преподаватель музыкального колледжа Беркли в Бостоне, США. Им было разработано несколько учебных пособий по вокальной импровизации в джазе. Рассмотрим подробно одно из них – «Скэт! Техника вокальной импровизации».

Работа с вокальным ритмом и акцентировкой. При исполнении вокального соло в джазе существует ряд особенностей акцентировки. Изучая эти особенности на практике, следует начинать с исполнения ритмических

этюдов, которые широко описывает в своем учебнике по скэт-импровизации Боб Столофф. Работу с этюдами следует начинать с проговаривания скэтовых слогов. Затем, задав с помощью метронома медленный темп, руками простучать либо прохлопать ритмические рисунки, сначала простые, а затем более сложные.

Ритмико-мелодические упражнения. В своей книге по вокальной импровизации Боб Столофф предлагает к изучению большое количество ритмических рисунков и мелодических фраз, подходящих для занятий любого уровня подготовки вокалистов. Для начала рекомендуется проработать простые вокальные диатонические фразы в тональности до-мажор, работая с метрономом в среднем темпе (не более 144), четко проговаривая каждый слог. Затем темп рекомендуется постепенно ускорять темп (максимально до 208). После освоения данных упражнений в быстром темпе рекомендуется пропеть их во всех 12 тональностях.

Далее рекомендуется приступить к изучению ритмико-мелодических фраз, из которых в последствии складывается вокальное соло. Как показывает практика, данные упражнения помогают не только усовершенствовать вокальные навыки, но и открывают новые грани музыкального творческого мышления вокалистов, развивают мелодизм, что в свою очередь помогает в дальнейшем сочинять собственные песни либо импровизировать на темы популярных композиций.

Джони Митчелл и ее методика обучения вокальной импровизации.
Джони Митчелл – американская певица, композитор, гитаристка и пианистка. Одна из самых известных ныне живущих представительниц музыкального искусства различных направлений. Принцип обучения джазовой импровизации у Джони Митчелл основан на том, что если инструменталист может сыграть соло по нотам, то вокалист, если не может прочесть с нот, должен учиться «с голоса» повторяя за педагогом. Её учебное пособие – это запись, основанная на том, что сначала музыкальную фразу поет педагог, а затем ее повторяет ученик. За основу берется джазовый

стандарт, сначала исполняется тема, а затем начинается вокальное соло. Методика Митчелл подходит для любительских коллективов и солистов.

Джони Митчелл выстраивает фразы по принципу «даун-ап» и «ап-даун» когда одна фраза начинается с сильной доли, а другая со слабой, что имеет огромное значение для сохранения джазовой пульсации и фразировки внутри темы. Митчелл выстраивает форму, поднимая каждый следующий фрагмент на новый уровень, тем самым подводя к кульминации соло.

Методика вокальной импровизации Джони Митчелл представляет собой разработку мелодических линий на каждый аккорд в гармонии композиции отдельно. Сначала ученик, повторяя за педагогом, пропевает все звуки, из которых состоит этот аккорд, а затем лад, которым обыгрывается этот аккорд. Следующий этап – повторение двухтактовых, а затем четырехтактовых фраз за педагогом. И затем из мелодических фрагментов предлагается сложить весь квадрат.

Методика обучения джазовой импровизации Джони Митчелл направлена на приобретение навыков вокальной импровизации на гармоническую схему любого джазового произведения и освоение артикуляции в различных джазовых стилях (свинг, би-боп, латиноамериканские стили), а также на работу со слухом, с гармонией и различными ладами. Это дает любому вокалисту свободу в освоении и исполнении композиций различной степени сложности, способствует развитию вокальных навыков, развитию мелодического и гармонического мышления, а также сочинению новых музыкальных произведений.

Джейми Аберсолд и его методика «Импровизировать может каждый». Джейми Аберсолд является одним из ведущих педагогов по джазовой импровизации в США, поскольку он создал глобальную систему обучения джазу и импровизации, известную во всем мире. Начиная с 1967 года он выпустил более 110 учебников, направленных на развитие и усовершенствование навыков игры джазовой музыки и способности импровизировать. К каждому учебнику прилагаются аудио-треки с

фонограммами (минусовками) джазовых стандартов и аккордовых прогрессий. Эти аудио-треки записаны на профессиональной студии лучшими американскими джазовыми музыкантами, и представляют собой аккомпанемент для солиста, оформленный в трио «фортепиано – контрабас – барабаны». Каждый трек представляет из себя фонограмму «-1», в которой специально отсутствует сольная партия. Кроме того, все аудио-треки записаны в моно-формате, поэтому убирая при звучании левый или правый канал, можно убрать звучание одного из аккомпанирующих инструментов (например, фортепиано), что делает возможным практику под эти аудиозаписи для всех инструментов, а не только для солистов.

В качестве мастер-класса им был выпущен видеофильм «Импровизировать может каждый», в котором он просто и понятно на практике объясняет, как можно научиться простейшей импровизации на джазовую гармонию, а также призывает не бояться импровизировать и верить в собственные силы, пробовать и экспериментировать с музыкальным инструментом, начиная с простейших вещей. Очень важным в его методике является и психологическая составляющая. Он призывает работать с каждой гармонической схемой плавно и последовательно, не применяя никакого насилия над собой, и веря в собственные силы и способности. Джейми Аберсолд призывает прислушаться к себе и своим музыкальным мыслям, и не игнорировать их при сочинении мелодий на ходу, а наоборот, творить и импровизировать, но используя при этом базовые знания по данному предмету (ритм, гармония, мелодия).

Джейми Аберсолд настоятельно рекомендует при работе с джазовыми пьесами снимать и проигрывать соло ведущих джазовых музыкантов. Из фрагментов их соло также складывается фразеологический словарь солиста, который затем можно применять в любой пьесе с похожими аккордовыми последовательностями. Также этот словарь из мелодических фраз и всевозможных ладов, охватывающих все возможные аккорды и тональности, предлагает и сам Джейми Аберсолд в своих пособиях.

Заключение. Данная выпускная квалификационная работа бакалавра посвящена теории и практике работы с любительским эстрадно-джазовым вокальным ансамблем. Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы.

1. Эстрадно-джазовый вокальный ансамбль можно определить как «творческий коллектив певцов-ансамблистов, включенных в процесс творческого сотрудничества для исполнения вокальной эстрадной музыки разных направлений: поп, поп-рок, джаз и др. под собственный аккомпанемент, а'capella или под заранее записанную фонограмму» (О.С. Изюрова). Методы и способы работы с эстрадно-джазовым вокальным ансамблем отражены в научных работах последних лет А.И. Балакиной, В.В. Брейтбург, В.Г. Ивановой, И.А. Коньковой, А.Н. Садриевой, Н.В. Сухониной и др. Занятиям в вокальном ансамбле отводится большая воспитательная роль, так как здесь развиваются такие важные черты личности как воля, организованность, выдержка, чувство коллективизма. Специфика работы руководителя такого ансамбля состоит в выработке единого ансамблевого звучания на основе развития вокальных навыков и психофизиологических качеств участников (слухового контроля и контроля мышечных ощущений певца в процессе пения), формирования общей музыкальной культуры исполнителей на базе отечественного и зарубежного эстрадно-джазового репертуара, а также в обучении основам вокальной эстрадно-джазовой певческой манеры и джазовой импровизации.

2. Эстрадно-джазовое вокальное исполнительство – относительно молодое направление, включающее в себя навыки вокального исполнительства, применимые для всех типов вокала: певческая установка и дыхание, вокальная интонация, звукообразование, дикция и артикуляция, слуховой самоконтроль, характерная фразировка, эмоциональная выразительность. С позиций физиологии работы голосового аппарата основы биомеханизмов звукообразования для всех жанровых направлений в

вокальном искусстве одни и те же. Однако в эстрадной пении присутствует и ряд специфических черт.

Особенностями эстрадно-джазовой стилистики являются: открытая манера подачи звука; характерные вокальные тембры, уникальные тональные качества; джазовая фразировка, джазовая «атака», синкопирование, свингование, полиритмия; концентрированность и синтез выразительных средств; наличие акцентирования, триольной пульсации, выразительность вокально-слового интонирования; использование различных звуковых эффектов (сип, хрип, крик, рычание, фальцет, и, наряду с этим, нормальное звучание голоса); специфичные приемы и техники (гроулинг, субтон, йодль, штробасс и др.); техника пения в речевой позиции, работа артикуляционного аппарата, связанная с положением гортани в пении и фонетической основой слов. Чрезвычайно важна для джазового вокала и орнаментика как разнообразные способы украшения мелодии дополнительными мелодическими фигурами. Именно импровизационное использование орнаментики придает джазовому вокалу особое индивидуальное звучание.

3. Формирование певческого звука – это нахождение верного согласования работы всех частей голосового аппарата, а также развития силы и ловкости мышц, принимающих участие в певческой функции. Певческий звук как навык включает в себя звукообразование, певческое дыхание и установку, артикуляцию, вокальный слух, выразительность в пении. Все составляющие певческого звука прямым образом связаны между собой. Работу над ними необходимо вести одновременно, систематически и постепенно от простого к сложному. Специфика формирования певческого звука у эстрадно-джазовых исполнителей в любительском ансамбле определяется его этапностью и формами работы. Первый этап включает в себя овладением основными вокальными навыками, расширение диапазона, развитие тембра голоса, знакомство с различными способами звуковедения, различными динамическими оттенками и штрихами. Второй этап – овладение специфическими вокальными приемами преимущественно на

специальных вокальных упражнениях путем систематического тренинга. Третий этап – поиск индивидуального стиля исполнения (манеры звукоизвлечения, звуковедения, интонирования, особой подачи звука) и сценического образа.

Индивидуальная форма обучения в работе эстрадного вокального ансамбля трансформируется в групповые занятия с индивидуальным подходом. Работа ведется коллективно, но акцентируется внимание на индивидуальном подходе к каждому участнику ансамбля: сольное исполнение вокальных партий с целью проверки точности и выразительности, кастинг на исполнение сольных эпизодов произведения и т.д. Коллективная форма обучения применяется педагогом для сводных репетиций, для участия в конкурсах, концертах, открытых уроках и т.д.

4. Вокальная импровизация представляет собой спонтанное пение с использованием различных звуков, слогов или слов, в процессе которого происходит сочинение и исполнение мелодии «на ходу», в реальном времени; создание ритмических и мелодических вариаций темы произведения, а также спонтанное сочинение сольных мелодий. Существуют различные методики обучения основам джазовой импровизации, каждая из которых подходит и для подготовки участника эстрадно-джазового любительского вокального ансамбля. В ходе обучения основам импровизации используются отечественные и адаптированные зарубежные методики по джазовой импровизации (О.М. Степурко, Боб Столофф, Джони Митчелл, Джейми Аберсолд); теоретические учебные материалы; аудио- и видеоматериалы. Используется и специализированная музыкальная программа «iReal Pro Music Book Play-A-Long», которую возможно установить на любое мобильное устройство или компьютер.