

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

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У
УЧАЩИХСЯ КЛАССА ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ПЕНИЯ ДЕТСКОЙ
ШКОЛЫ ИСКУССТВ**

Автореферат
выпускной квалификационной работы бакалавра

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

Жаворонковой Виктории Вячеславовны

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. В современном обществе стало ценным творческое развитие личности, индивидуальности ребенка, его личностных качеств. Большинство родителей стремится отдать детей с самого раннего возраста в образовательные учреждения различной направленности, в том числе – и музыкальные, для реализации творческого потенциала обучающихся. Понимающие родители мотивированы к тому, чтобы их ребенок занимался искусством, так как оно наилучшим образом способствует поиску и раскрытию творческого начала.

Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке, у детей и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Эстрадно-джазовое вокальное исполнительство является одним из востребованных направлений массовой культуры. Сегодня эстрадно-джазовое вокальное исполнительство решает эстетические и культурные задачи своего времени новыми выразительными средствами, работает над поиском техник, отражающих дух современности в искусстве. На занятиях эстрадно-джазовым вокалом педагог помогает учащемуся найти пути развития своего творческого потенциала, индивидуальную манеру исполнения, свой неповторимый тембр голоса.

Почти во всех государственных детских школах искусств есть соответствующее отделение, появились частные школы эстрадного и джазового вокала, детские ансамбли и хоры, которые создали традицию обучения детей пению эстрадных и джазовых песен. Проводится множество фестивалей и конкурсов для детей, в том числе – на телевидении и в Интернете, что увеличивает популярность данного вида музыкального творчества в молодежной и подростковой среде. Соцсети способствуют распространению новых клипов эстрадных исполнителей как уже известных, так и набирающих популярность, позволяя миновать систему официальной «раскрутки» по законам коммерческого шоу-бизнеса. Это делает путь эстрадного артиста к широкому зрителю более коротким и доступным, менее коммерциализированным.

В отличие от классической музыки, которая развилась во многом из духовных песнопений, эстрадная музыкальная традиция возникла из бытового фольклора разных культур и отличается разнообразием форм и направлений. Профессиональная школа эстрадного вокала долгое время не складывалась как отдельное музыкальное явление. Хотя эстрадный вокал отличается от классического по манере формирования звука, он основан на общих физиологических принципах работы голосового аппарата и является предметом вокальной педагогики.

Все вышесказанное и обусловило выбор **темы** выпускной квалификационной работы бакалавра – **«Развитие вокально-технических навыков у учащихся класса эстрадно-джазового пения детской школы искусств».**

Степень научной разработанности проблемы. Процессу развития детского голоса посвящали свои работы Ю.Б. Алиев, Д.Н. Зарин, Д.Л. Локшин, Е.М. Малинина, А.Г. Менабени, В.П. Морозов, Т.С. Овчинникова, И.П. Пономарьков, Вл. Г. Соколов, Г.П. Стулова многие другие. Вопросам постановки детских голосов посвящены работы В.А. Багадурова, А.Б. Бараша, Н.А. Гурьяновой, З. Гариной, О.В. Головки-Витаниса, Е.В. Куфтырёвой, В.А. Морозова, М.А. Павловой, П.А. Эстрова и др. В них подробно проанализированы этапы развития детских голосов, специфика мутационного периода, основы постановки голосового аппарата. Отметим, что специфика джазового пения в данных работах практически не освещена.

Вопросы развития вокально-технических навыков у обучающихся по программе «Эстрадно-джазовое искусство. Вокальное исполнительство» детской школы искусств отражены в работах Г.М. Коблевой (специфика преподавания эстрадно-джазового вокала в условиях ДМШ), Д.В. Харичевой (формирование творческой самостоятельности подростков в учреждениях дополнительного образования средствами эстрадного пения), Н.В. Чесноковой (формирование навыков джазового вокала у учеников ДШИ в

классе эстрадного вокала), Д.Ю. Шахмаметовой (современные методы обучения эстраднему пению) и др.

В научных статьях последних лет освещаются специфические особенности преподавания эстрадно-джазового вокала: Е.А. Балабаева рассматривает развитие уникальности и артистизма у начинающих вокалистов, 2020; И.Е. Малыхина анализирует академический вокал как основа вокальной культуры эстрадных вокалистов, 2019; В.О. Сумцова изучает вокальные школы от классики до современности, 2022 и др. Из диссертационных работ на исследуемую тему необходимо отметить труды А.О. Гинзбург (2018), П.В. Свиридова (2014), Л.И. Уколовой (2018) и др.

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть теорию и практику развития вокально-технических навыков у учащихся класса эстрадно-джазового пения детской школы искусств.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- 1) охарактеризовать эстрадно-джазовое пение как одно из направлений вокального искусства;
- 2) рассмотреть вокально-технические навыки эстрадного вокалиста и образовательную среду для их развития в России и за рубежом;
- 3) изучить специфику работы с детским голосом в классе эстрадно-джазового пения детской школы искусств;
- 4) проанализировать методики развития вокально-технических навыков обучающихся по программе «Эстрадно-джазовое искусство. Вокальное исполнительство» детской школы искусств.

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

Методологической базой исследования являются труды И.А. Богданова, Н.Н. Вингертера, Н.К. Корнеева, Ю.Г. Кинуса и др.

База исследования: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №5 ЭМР».

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, приложений. 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 эстрадно-джазовое пение и его место вокальном искусстве, стили, особенности звукоизвлечения, творчество выдающихся певцов эстрадно-джазового направления. Здесь же проанализированы вокально-технические навыки эстрадного вокалиста и организация образовательной среды для их развития в России и за рубежом.

Вторая глава посвящена специфике работы с детским голосом: проанализирована практика развития вокально-технических навыков, методики развития вокально-технических навыков у обучающихся по программе «Эстрадно-джазовое искусство. Вокальное исполнительство» детской школы искусств.

Заключение содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу бакалавра завершает **список использованных источников**, включающий в себя 63 наименования.

Основное содержание работы. В своей работе современные педагоги-вокалисты нередко руководствуются методикой постановки голоса

профессора Международной Академии «Моцартеум» (Австрия) Г.М. Трояновой, методикой С. Риггса.

Методика постановки голоса профессора Международной Академии «Моцартеум» (Австрия) Г.М. Трояновой. Задача методики – расширить кругозор обучающихся пению, что позволит им более верно оценивать явления, связанные с голосообразованием и развитием голоса, с формированием организма в целом. Методика должна приучать молодых певцов и педагогов к логике мышления на базе определенных основных знаний. Она должна помочь выбрать верный подход к ученику, к занятиям по развитию голоса и исполнительской манере.

Занятия по данной методике проводятся по группам 1-2 раза в неделю по 1,5-2 часа. Остальное время отводится на индивидуальные занятия, на которых решаются проблемы индивидуального порядка, возникшие у детей в процессе обучения. Объединяя детей, автор методики стремится, чтобы они могли учиться друг у друга сравнивать свои достижения в освоении «вокального инструмента» и исполнении песен. В методической части программы была поставлена общая цель: развить творческие способности и стремление к самосовершенствованию и духовному обогащению, осуществляя нравственно-эстетическое воспитание детей средствами и возможностями вокального искусства, изучения культуры своего народа, его истории, а также культуры других народов мира.

Методика С. Риггса. В первую очередь стоит выделить важность и актуальность аспектов звукоизвлечения, на которые обратил внимание в своей методике американский профессор Сет Риггс. Дикция и диапазон голоса почти всегда являются центральными темами для обучающихся пению. Особенности дикции и индивидуальная специфика произношения часто существенно тормозят развитие учащихся и связаны с напряжением челюстных и мимических мышц. Многие звуки сформированы неправильно и не до конца точно. Эта проблема начинается в детстве и усугубляется с возрастом. Кроме того, проблемы с дикцией также приводят к определенным

психологическим расстройствам. В певческой технике Сета Риггса ценно то, что она сочетает дикционные и интервальные упражнения в одной системе и вводит метод «пения в речевой позиции».

Сет Риггс – один из самых известных и уважаемых учителей вокала в мире. Он успешно работает как со звездами эстрады, так и с победителями конкурса Метрополитен-опера (академическими вокалистами). Его книга «Как стать звездой» является одной из самых примечательных за рубежом работ по проблемам формирования вокального звука. Цель его школы пения – научиться легко и комфортно пользоваться голосом при пении как при разговоре. Пение в речевой позиции – это естественная техника, при которой голос работает без усилий. Задачей певца выступает необходимость следить за тем, чтобы мышцы за пределами гортани не мешали процессу выработки певческого звука. С освобождением процесса звукоизвлечения высвобождается и артикуляция, что позволяет произносить слова легко и четко. При удобной и стабильной гортани резонатор остается стабильным, поэтому в звуке сохраняется правильный баланс между верхней, средней и нижней составляющими вне зависимости от диапазона. Сет Риггс создал систему индивидуальных упражнений на основе своей методики.

В некоторых методиках слабо прослеживается линия от простого к сложному, между упражнениями нет связи. Такая же проблема есть, с нашей точки зрения, и в методике **Ариадны Карягиной**. А.В. Карягина – певица, педагог, фонопед, преподаватель эстрадно-джазового пения эстрадного отделения Санкт-Петербургского Музыкального училища имени М.П. Мусоргского с 1988 года; она является автором методики постановки, развития и коррекции певческого голоса «Возвращение к голосу». В методике А.В. Карягиной не прослеживается четкая логика между упражнениями, в которых сначала сделан акцент на «накачивание» диафрагмы, затем следуют дикционные упражнения, и сразу и внезапно следует переход к полной импровизации ученика. Заметим, что в обучении не каждого вокалиста это возможно.

Отметим также **пособие Олега Степурко «Скэт-импровизация»**, уникальное в своем роде. Единственное в России пособие, переведенное на русский язык и адаптированное для полноценных занятий импровизацией с эстрадно-джазовыми вокалистами. В его основе лежит вокальная школа певицы и педагога Джонни Митчелл. Эту авторскую методику не найти в музыкально-джазовых колледжах, библиотеках, магазинах США, так как она является своего рода «ноу хау» педагога-автора и не подлежит к распространению и коммерческому использованию. Существовала лишь одна копия этой методики на старой кассете, привезенной в 90-х годах одной ученицей из Америки в Россию.

Олег Михайлович Степурко проделал огромную работу, чтобы расшифровать более 500 испорченных записей. Он разобрал и адаптировал «невнятную» английскую артикуляцию, скэтовые фразы. Его работа состоит из книги, которая включает в себя различные лекции, методики, нотные примеры, статьи, разборы, анализ песен и т.д. Работа представляет собой вклад не только в методику джазового вокала и в основы вокальной импровизации, но и в преподавание с помощью современных технологий, что на сегодняшний день становится особенно актуальным и востребованным в музыкально-педагогической деятельности.

Самая распространенная проблема методик обучения вокалу на сегодняшний день – это очень большое количество неэффективных, но очень популярных, особенно в Интернете, учебных пособий («самоучители», «экспресс-курсы» и т.д.). Большинство из них выпускается исключительно с коммерческой целью, с целью «пиара» автора, а этим данные методики наносят большой вред начинающим вокалистам, которые им слепо доверяют.

Нотные примеры здесь зачастую подобраны спонтанно, бессистемно, нет опоры на классику эстрады, тем более нет взгляда опытного, профессионального педагога на основные вокальные проблемы. Распевки в данных пособиях могут отсутствовать вообще. Так, например, отсутствуют распевки и в учебных пособиях Дмитриева Л.Б., Морозова В. и других

известных отечественных авторов. Остается надеяться только на опыт ведущего педагога и на творческие встречи, мастер-классы и круглые столы, которые проводятся на современных вокальных конкурсах и фестивалях.

Заключение. Данная выпускная квалификационная работа бакалавра посвящена теории и практике развития вокально-технических навыков у учащихся класса эстрадно-джазового пения детской школы искусств. Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы.

1. Эстрадно-джазовый вокал является особым видом музыкального искусства, который имеет свои специфические особенности. Ему свойственны открытость, лаконизм, импровизация, оригинальность, зрелищность, так как эстрада всегда стремилась к необычности и разнообразию. Джазовый вокал определяется такими индивидуальными качествами певца, как вокальный тембр, тональные качества, джазовая манера исполнения и, что очень важно, джазовая «атака» и фразировка. Специфика джазового вокала исходит из его связи с фольклором афроамериканцев, и точнее, с блюзом. Поэтому по сравнению с традиционной европейской техникой вокала, в джазовом пении расширяются выразительные средства, появляется использование глиссандо, вибрации, носовых гортанных звуков, фальцета, шепота или резкого форсирования нот и др.

2. К вокально-техническим навыкам эстрадного вокалиста относятся: певческое дыхание, звукообразование, артикуляция и дикция, интонационно-слуховые навыки. Работа по развитию вокально-технических навыков представляет собой неотъемлемую часть всей работы с учеником. Овладеть вокальными навыками возможно только при условии систематического вокального воспитания на индивидуальных уроках. В системе дополнительного образования сегодня широко развернуто обучение детей эстрадно-джазовому вокальному исполнительству. В России появляются школы эстрадно-джазового вокала, детские исполнительские ансамбли,

складываются традиции обучения детей эстрадно-джазовой певческой манере. Среднее профессиональное образование в сфере эстрадно-джазового вокального исполнительства в нашей стране можно получить в большинстве колледжей искусств и музыкальных колледжей, высшее образование – в Российской академии музыки имени Гнесиных, Институте современного искусства, в Саратовском государственном университете, Волгоградском государственном институте искусств и культуры и др. За рубежом ведущими учебными заведениями в данной сфере являются Институт джаза им. Телониуса Монка, The Juilliard School в Нью-Йорке, Berklee College of Music в Бостоне и др.

3. Широта охвата аудитории, а также уровень преподавания на эстрадно-джазовых отделениях в современных отечественных ДШИ стремительно растет. *Специфическими особенностями работы с детским голосом в классе эстрадно-джазового пения детской школы искусств* являются: 1) учет психолого-педагогических и физиологических особенностей развития ребенка в каждой возрастной категории (младший, средний, старший школьный возраст) и уровня музыкального развития учащихся; 2) необходимость заботы об охране и гигиене детского и подросткового голоса, защите его от перегрузок; 3) запись исполнения на диктофон для понимания ошибок в исполнении песни в процессе прослушивания «со стороны»; 4) запись на видеокамеру в работе над импровизациями в песне; 5) совместный с педагогом поиск индивидуальной манеры исполнения ученика; 6) репертуарная политика должна опираться на целесообразность: необходимо подбирать произведения, подходящее ученику по его голосу и тембру, по возрасту и уровню интеллектуального развития; 7) необходим анализ особенностей академической и эстрадной вокальной манеры исполнения; отличительные черты каждого из вокальных стилей должны быть грамотно использованы при подборе методов и приемов вокального обучения.

4. Методы постановки голоса для эстрадно-джазового исполнения могут быть разные, но все они опираются на общие принципы и этапы в работе: развитие и совершенствование дыхания; приобретение понятий и навыков в использовании резонаторов, вокальной позиции, атаки звука; овладение техническими вокальными приемами; работа с артикуляционным аппаратом. Начинать обучение вокалу нужно с постановки дыхания и распевки, весь учебный материал должен отбираться по возрастным и индивидуальным данным, от простого к более сложному, для этого необходимы занятия с педагогом, который выстроит последовательность развития в обучении. Распевка – это основа постановки голоса, фундамент исполнительского мастерства. Задачи, поставленные перед исполнителем, должны быть четко сформулированы, усложнять их необходимо только по мере овладения определенными навыками. В своей работе современные педагоги-вокалисты нередко руководствуются методикой постановки голоса профессора Международной Академии «Моцартеум» (Австрия) Г.М. Трояновой; методикой техники пения и развития вокальных способностей Э. Хоаврд и Х. Остина (США), методиками С. Риггса, Елены Захаровой, Ларисы Семиной, вокально-джазовые упражнения для голоса В. Ровнера, распевками педагога и композитора Льва Хайтовича.