

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

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ РЕЧИ ВОКАЛИСТА
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ЭСТРАДНЫМ ВОКАЛОМ**

Автореферат
выпускной квалификационной работы бакалавра

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

Кочетковой Елены Владимировны

Научный руководитель
профессор, доктор искусствоведения _____ А.И. Демченко
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук _____ И.А. Королева
(подпись, дата)

Саратов 2023

Введение. Нормальное существование любого общества невозможно без полноценного функционирования и развития системы образования. Место образования в жизни социума во многом определяется той ролью, которую играют в общественном развитии знания людей, их опыт, умения, навыки, возможности развития своих профессиональных и личностных качеств.

В настоящее время образование не только определяет интеллектуально-культурное состояние общества, но и является достоянием личности, средством ее реализации. Это ведущий мотив деятельности человека, обуславливающий взаимодействие, интеграцию в обществе. Сегодня все чаще мы убеждаемся в том, что одним из показателей истинной образованности, гарантом успешной самореализации и интеграции в обществе становится грамотная и четкая речь, вне зависимости от того, какой профессией владеет человек, в какой сфере проявляет себя.

Для кого-то речь – лишь средство для достижения цели (возможность договориться, воздействовать, призвать к чему-либо, заставить поступить так или иначе и т.п.), а для вокалиста доведенное до совершенства искусство речи – это, фактически, и есть цель. Исполнить песню – это значит донести до слушателя гармоничное сосуществование, слияние в ней музыкальной и словесной составляющих, итогом чего становится рождение неповторимого, уникального художественного образа.

Хорошее певческое слово – это всегда результат немалых трудов. Разборчивость, четкость, ясность и в то же время простота произнесения вокального текста – это не недостижимый идеал, а необходимое условие мастерства любого вокалиста. Речевая составляющая в вокале важна абсолютно так же, как и мелодическая.

В данном исследовании нами рассматривается эстрадное направление вокала. Эстрадный вокал, несмотря на разницу с классическим, основывается на тех же принципах работы голосового аппарата, несет в своей основе тот

же базис. И, конечно, одним из центральных звеньев как в классическом (академическом), так и в эстрадном вокале становится вокальная речь.

Именно поэтому нам кажется важным обратить внимание на технику речи вокалиста. Ее понятие весьма многогранно. Согласно использованным нами научным источникам, это не просто отдельный навык или умение, а целая их совокупность, набор, комплекс приемов в ряде областей: дыхании, артикуляции, дикции, постановке голоса, эффективного использования речевого аппарата в целом, а также в области жестов, мимики, кинесики и паралингвистики.

Можно было бы предположить, что технические речевые навыки вокалисты должны получать на занятиях по иным дисциплинам: сценическому мастерству, культуре речи и др. Однако в процессе вокальной работы часто можно заметить отсутствие таких навыков или слабое владение ими. Так, к примеру, выразительное чтение текста исполняемой вокальной композиции, как правило, остается лишь чтением, но не становится эффективным вокальным исполнением, а правильное произнесение звуков речи во время говорения меняется в процессе пения на манерное, нечеткое или искаженное. Такие нюансы порой могут оставаться незамеченными и в процессе занятий. Необходимость совершенствования техники речи часто обнаруживается, к сожалению, после выступления перед независимой аудиторией, воспринимающей исполнителя объективно.

О подготовке вокалистов в целом писали в своих исследованиях А. Билль, А.Е. Варламов, А.В. Карягина, Д.Е. Огороднов, Н.Н. Попков, С. Ригтс, Л.В. Романова, Л. Соловьева и др. Техника речи изучалась многими исследователями, как правило, как отдельный элемент, не связанный с вокалом. Так, технику речи для лекторов исследует С.Т. Никольская, о нормах устной речи в целом в своей работе пишет Е.А. Брызгунова, культуру и технику речи исследует Л.А. Введенская, о выразительности речи пишет В.С. Найденов, конкретные упражнения для дикции предлагает Т.И. Васильева, свою систему развития дикции приводит К.С. Станиславский,

Е.И. Леонарди предлагает сборник упражнений и текстов для совершенствования дикции и орфоэпии.

Попытки соединить речь и музыку воедино есть в исследовании у Т. Бугаковой, а Г.В. Пекарская даже составляет свой «Вокальный букварь», в котором отражает основные аспекты работы с артикуляционным аппаратом и дикцией. В.И. Садовников исследует орфоэпию в пении, непосредственно о технике речи для вокалистов пишут В.П. Морозов, Д.Л. Аспелунд и др. Иные авторы пособий для вокалистов упоминают о технике речи вскользь, не уделяя данному разделу большого внимания. В целом, такие исследователи говорят о необходимости выполнения артикуляционных упражнений и разучивании скороговорок. Однако нам видится необходимым не просто совершенствовать технику речи вокалистов традиционным способом, но и формировать осмысленное отношение к слову, благодаря которым техника речи будет оттачиваться гораздо эффективнее, а также искать способ освоения техники речи, подходящий именно вокалистам, а не просто артистам в целом.

Цель работы – представить особенности работы над техникой речи вокалистов в процессе занятий эстрадным вокалом.

Задачи:

- представить технику речи как систему развитых навыков и умений;
- описать технику речи вокалиста в процессе занятий эстрадным вокалом;
- разработать технологию совершенствования техники речи вокалистов;
- провести опытную работу по совершенствованию техники вокалистов в процессе занятий эстрадным вокалом.

В качестве теоретической базы выступают научные труды, раскрывающие:

- основные вокальные навыки и способы их формирования, в частности, у эстрадного вокалиста (Е.Ю. Белоброва, А. Билль, А.В. Карягина, В. Коробка, К. Линклейтер, А.С. Поляков, С. Риггс, Л.В. Романова и др.);

- основные аспекты профессиональной подготовки вокалистов (О.Я. Клипп, У. Линьсян, В.И. Петрушин, С. Скребков и др.);

- вопросы вокально-речевой культуры (Д.Л. Аспелунд, Е.А. Брызгунова, Т. Бугакова, Л.А. Введенская, Н.П. Вербовая, И. Козлянинова, Л.И. Скворцов и др.);

- особенности техники речи (А.М. Вербов, Е. Либерман, Б.Г. Моргунов, В.П. Морозов, В.С. Найденов, З.В. Савкова, В.И. Садовников, А.А. Титова и др.);

- специфику практической работы над техникой речи (Т.И. Васильева, Д. Виноградов, Г.В. Кристи, О.В. Круглова, Е.И. Леонарди, Н.А. Михайличенко, Г.В. Пекарская, Н.К. Ром, К. С. Станиславский, М.Ф. Фомичева и др.).

База исследования – студия эстрадного вокала «Artist».

Методы исследования. В данном исследовании использован теоретический анализ научной литературы, описательный метод. В практической части использованы такие методы, как педагогическое наблюдение, сравнение, эксперимент.

Новизна исследования состоит в том, что в результате изучения основных аспектов подготовки вокалистов и конкретно техники речи нами предложена технология совершенствования техники речи студентов-вокалистов. Данная технология содержит упражнения, соединяющие речь и пение, подобранные специально для вокалистов, что позволило посмотреть на работу над техникой речи с новой стороны. Эффективность данной технологии подтверждена в ходе опытной работы.

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что нами были описаны основные аспекты профессиональной подготовки вокалистов, предполагающие развитие вокально-технических,

художественных навыков; исполнительских задатков, музыкально-эстетического вкуса, умственных способностей; представлены основные элементы техники речи, необходимые для вокалистов (дыхание, артикуляция и дикция, орфоэпия, речевая интонация, мимика, жестикация); предложены новые рекомендации для работы над техникой речи, расширяющие сферу вокального мастерства и обогащающие профессиональные знания и навыки специалистов, а также способные послужить в качестве основы для создания технологии совершенствования техники речи студентов-вокалистов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что созданная технология совершенствования техники речи вокалистов будет применяться в процессе занятий в студии эстрадного вокала «Artist». Эффективность предложенной технологии была проверена нами с помощью опытной работы, в результате которой вокалисты значительно повысили свои навыки в области техники речи (смогли научиться правильному певческому дыханию, усовершенствовать дикцию и артикуляцию, освоить нормы певческой орфоэпии, активно использовать речевую интонацию, активизировать мимику и жестикацию).

Структура исследования: введение, основная часть, состоящая из двух глав, заключение, список использованных источников (69), приложений.

Основное содержание работы. Одним из показателей образованности все чаще становится грамотная и четкая речь, вне зависимости от того, какой профессией владеет человек. Для вокалиста до совершенства доведенное искусство речи – это одна из основных профессиональных задач. Понятие техники речи в целом весьма многогранно. Согласно использованным нами источникам и профессиональному опыту, это не просто отдельный навык или умение, а целая их совокупность, набор, комплекс приемов в ряде областей, включающих дыхание, артикуляцию и дикцию, орфоэпию, речевую интонацию (не музыкальную) и область мимики и жестов. Техника речи

актуальна для любого вокального направления, в нашем исследовании рассматривается эстрадный вокал. Эстрадное искусство все чаще привлекает людей из совершенно разных сфер деятельности. Музыкальная эстрада пропагандируется всеми средствами массовой информации, проникает в нашу повседневную жизнь, вне зависимости от нашего желания. Неизменным остается лишь одно: эстрадное искусство остается таким же востребованным и необходимым человечеству по причине легкости для восприятия, эффектности, яркости и близости к жизни каждого человека. По этой причине становятся популярными занятия эстрадным вокалом в вокальных студиях, кружках, школах не только среди детей, но и среди взрослых. Занятия вокалом становятся настоящей «вокалотерапией», в процессе которой снимается стресс, улучшается настроение, поднимается самооценка, появляется вдохновение. Даже взрослый сформировавшийся человек становится более отзывчивым, более тонко чувствующим, его эмоциональная сфера обогащается, переживания становятся глубже, а жизнь гораздо интереснее.

Компоненты техники речи должны быть развиты у любого вокалиста (дыхание, артикуляция и дикция, орфоэпия, речевая интонация, область мимики и жестов). Оптимальным типом дыхания для вокалиста станет диафрагматическо-межреберное. Для большинства начинающих вокалистов свойственно ключичное дыхание. На освоение техники правильного дыхания может уйти достаточно большое количество времени, однако при тщательной и плодотворной работе вокалист даже сможет перейти на нужный тип дыхания не только в пении, но и в обычной жизни

Не менее важным компонентом техники речи являются артикуляция и дикция. Как правило, у вокалистов встречаются такие недостатки, как вялость артикуляционного аппарата и, вследствие этого, плохая дикция. Но эстрадные вокальные произведения очень часто требуют больших усилий именно в этой области. Только систематическая тренировка речевого аппарата сможет решить эту проблему.

Орфоэпия, как особенности произнесения литературного текста в пении, представляет собой наиболее важную и трудоемкую область техники речи. Следует понимать, что, в первую очередь, это раздел языкознания об исторически сложившихся нормах произношения. Наиболее важно иметь хороший пример речи и вокала, в которых произнесение близко к эталонному. Орфоэпические нормы, однозначно, имеют место быть в эстрадном вокале, т.к. любое пение предполагает наличие своих особых законов. Для современной эстрадной музыки певческая орфоэпия будет максимально близка к речевой, нормы несколько упрощаются, однако не исчезают вовсе, иначе нет смысла заниматься совершенствованием техники речи.

Речевая интонация состоит из нескольких компонентов: логического ударения, мелодики, темпа речи, громкости и пауз. Так, благодаря логическому ударению текст песни будет гораздо более эмоциональным и живым. Вместе с тем даже одна и та же композиция может прозвучать по-разному, если поменять логическое ударение. Очень часто в строчках песен акцентное слово лишь одно. Необходимо верно определить его. В этом поможет практическая работа: письменное выделение в яркие фигуры (либо подчеркивание) акцентных слов, на которых нужно сделать логическое ударение. Далее стоит исполнять произведение, ориентируясь на сделанные пометки. Вопросительная, перечислительная, восклицательная интонации вполне находят свое отражение в вокальном исполнении, подкрепляются изменением силы голоса (ослабление или усилением), а также мимикой и жестами.

Вокалист должен понимать, что процесс исполнения песни – это и процесс трансляции определенного образа. Важно понимать, какие именно это состояние, чем оно характеризуется и как должно быть выражено мимически и с помощью жестов. Важна уместность использования мимических движений, а также жестов, их сознательный контроль и понимание оказываемого ими воздействия на зрителя.

Учитывая объем понятия «техника речи» и его составляющих, нами представлен действенный инструмент: технология совершенствования техники речи вокалистов, внедренная в занятия по эстраднему вокалу. Технология имеет практический характер, что делает ее лаконичной и облегчает процесс усвоения. Она логично разделена на шесть блоков по каждому из компонентов техники речи, которые максимально наполнены практическими упражнениями и легко вольются в занятия по эстраднему вокалу. Преимущество технологии состоит в том, что ее освоение возможно по небольшим частям в процессе занятия по вокалу (к примеру, краткие теоретические объяснения по одному из блоков и одно упражнение займут не более десяти минут).

Для того чтобы проверить эффективность данной технологии, мы провели опытную работу в студии эстрадного вокала «Artist». В процессе установили, насколько полезной и эффективной оказалась наша технология, как она повлияла на речь вокалистов.

На осуществление опытной работы нами отведен один учебный год (2022-2023). Вокалисты осваивали технологию на индивидуальных уроках по эстраднему вокалу, которые проходят два раза в неделю.

Опытная работа проводилась в три этапа:

- на первом этапе нами проанализированы исходные данные в области техники речи у вокалистов двух групп (контрольной и экспериментальной);
- на втором этапе в рамках занятий по эстраднему вокалу вокалисты вместе с преподавателем осваивали предложенную технологию;
- на третьем (заключительном) этапе проанализированы изменения в процессе занятий по предложенной технологии и сделаны необходимые выводы о ее эффективности.

Таким образом, нами достигнута цель опытной работы: мы подтвердили эффективность предложенной технологии совершенствования техники речи вокалистов.

Поставленные задачи выполнены:

- создана технология совершенствования техники речи вокалистов;
- технология внедрена в учебный процесс;
- проанализирована эффективность технологии.

Стоит отметить, что технология действительно удачно влилась в занятия по вокалу. Вокалисты положительно отнеслись к подобным изменениям. У экспериментальной группы, в отличие от контрольной, к концу года работы над освоением технологии произошли положительные изменения в области техники речи. На высоком уровне оказались теоретические знания по всем блокам технологии; практические навыки также поднялись до среднего и высокого уровней. Вокалисты активно применяют полученные навыки в процессе исполнения вокальных произведений, регулярно выполняют упражнения по технике речи. Результаты нельзя назвать ошеломительными, однако у вокалистов есть еще время для обучения, освоения технологии и получения необходимых в вокальной практике навыков. Таким образом, предложенный нами инструмент – технология совершенствования техники речи вокалистов – оказался действенным и эффективным.

Заключение. Исполнительское искусство – это неотъемлемое звено музыкальной культуры, которое связано, прежде всего, с воспроизведением и созданием художественных ценностей. Искусство вокала – это особая система, в которой гармонично сочетаются идея композитора, идея автора текста и, как итог, артистическая деятельность исполнителя, призванная выразить все задуманное через свою индивидуальность.

Во всех произведениях вокальной музыки ведущая роль принадлежит человеческому голосу. Тесная связь со словом, поэтическим текстом – их неотъемлемая особенность. Музыка в данном случае увеличивает и углубляет содержание текста.

В рамках данного исследования нами были рассмотрены техника речи как система развитых навыков и умений, была разъяснена специфика

эстрадного вокала и занятий с начинающими вокалистами, было описано развитие эстрадного вокалиста как неординарной творческой личности.

Особенно важным в рамках занятий эстрадным вокалом нам кажется развитие техники речи, т.к. звучащее слово в вокальных произведениях на современной эстраде постепенно утрачивает свое значение и, таким образом, понижает уровень российской исполнительской культуры в целом. Составляющие компоненты техники речи – это навыки, которые необходимо освоить вокалисту как будущему артисту. Объем работы, необходимый для этого, всегда велик, требует разносторонних знаний и неосуществим за короткий промежуток времени. Работа над техникой речи вокалиста должна проводиться комплексно и основательно, т.к. описанные нами компоненты смогут эффективно работать только в слаженной и согласованной системе.

Именно поэтому нами была представлена технология совершенствования техники речи вокалистов. Она предполагает развитие навыков по шести блокам: «Дыхание», «Артикуляция и дикция», «Орфоэпия», «Речевая интонация», «Мимика», «Жестикуляция». Технология имеет в основном практический характер и содержит упражнения, которые станут полезными на занятиях по эстраднему вокалу. В качестве дополнения нами представлены и правила работы с текстом вокального произведения. Освоение технологии предполагается в процессе занятий по эстраднему вокалу и не отнимает много времени от урока (5-15 минут).

Для проверки эффективности предложенной нами технологии мы провели опытную работу, в рамках которой выяснилось, что предложенный нами инструмент оказался действенным и эффективным. Эксперимент проводился на базе студии эстрадного вокала «Artist». В процессе эксперимента мы работали с двумя группами вокалистов (экспериментальной и контрольной).

У экспериментальной группы вокалистов, в отличие от контрольной, к концу года работы над освоением технологии произошли положительные изменения в области техники речи. На высоком уровне оказались

теоретические знания по всем блокам технологии; практические навыки также поднялись до среднего и высокого уровней. У контрольной группы изменений не произошло: в их занятия не внедрялась созданная технология. Вокалисты активно применяют полученные навыки в процессе исполнения вокальных произведений, регулярно выполняют упражнения по технике речи. Процесс освоения технологии в целом оказался для вокалистов интересным и увлекательным.

Нами запланирована дальнейшая работа над технологией в процессе занятий по эстраднему вокалу с вокалистами для совершенствования исполнительских навыков в области техники речи и вокала.