

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

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**АНСАМБЛЬ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОКАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

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

БЛАГИНИНА КОНСТАНТИНА ВИТАЛЬЕВИЧА

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

А.В.Филиппов

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов 2025

Введение. Одной из форм организации вокальной деятельности является ансамбль. В современных условиях развития интереса к пению среди молодежи такая форма является особенно интересной и востребованной.

Ансамбль, являясь небольшой группой музыкантов, совместно исполняющих вокальные произведения, создается обычно из людей как имеющих профессиональное музыкальное образование, так и из любителей. Для создания вокального ансамбля необходимо проверять вокальные данные, чистоту интонирования, естественность звукоизвлечения, манеру пения, владение дыханием, то есть определить способности к выразительности исполнения, владение вокальной техникой, умению донести содержание, смысл песни.

Учитывая специфику жанра, в частности зрелищность, руководитель также выясняет, какими дополнительными средствами эстрадного исполнительства владеет участник: умеет ли красиво двигаться на сцене, танцевать и т.д. – с целью определения потенциальных возможностей сценической, пластической выразительности.

Руководителю такого коллектива требуется достаточно длительное время, чтобы создать единую художественно-исполнительскую группу ансамбля. Участников необходимо обучать единым приемам звукоизвлечения, воспроизведения штрихов и ритмических рисунков, сформировать чувство ансамбля, но и привести их к единой манере исполнения, единому стилю и т.д. Желательно, чтобы в коллективе были певцы с хорошими сольными голосами, ибо их тембр влияет на качество звучания партии в целом, на тембр партии. Однако совершенно необходимо, чтобы все голоса партии были сходны по тембру и могли образовать слитное унисонное звучание.

Проблема организации вокальной деятельности в условиях ансамбля привлекала внимание исследователей.

Основополагающие идеи, связанные с понятием «деятельность», разработаны такими учеными, как М.Я. Басов, Г. Гегель, А.Ю. Коджаспиров, Г.М. Коджаспирова, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, С.Д. Смирнов и др. Они проанализировали и выделили ценностные свойства деятельности, присущие любому ее виду и имеющие объективно-субъективное значение.

В методике вокальной школы накоплен большой материал по изучению строения и механизмов функционирования голосового аппарата. Это описывается в трудах В.А. Багадурова, Л.Б. Дмитриева, И.К. Назаренко и др. Стали традиционными исследования опыта выдающихся певцов и педагогов. Так, И.И. Силантьева изучала проблему перевоплощения исполнителя в вокально-сценическом искусстве, а Э.Р. Симонова - проблему певческого голоса в западной культуре: от раннего литургического пения к *bel canto*.

Рассмотрев теоретические основы вокальной деятельности, такие как строение голосового аппарата, формирование вокальной техники, состав певческих голосов в ансамбле, а также методические основы работы руководителя вокального ансамбля, мы пришли к выводу, что данная тема представляет интерес, так как участие молодежи в вокальном ансамбле способствует раскрытию индивидуальных особенностей и способностей его участников, обогащает их личный вокальный опыт.

Цель работы: рассмотреть особенности вокальной деятельности в условиях ансамбля.

Задачи работы:

1. Представить вокальную деятельность и ее основные характеристики.
2. Рассмотреть ансамбль как форму организации вокальной деятельности.
3. Выявить методические основы работы руководителя вокального ансамбля.
4. Проанализировать организацию вокальной деятельности и ее основные составляющие в условиях ансамбля.

В ходе данной работы были использованы следующие методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, наблюдение, анализ деятельности педагога-вокалиста с точки зрения организации деятельности ансамбля.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

Во введении определяется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, раскрываются объект, предмет исследования, его цель, задачи, методы.

В 1 главе рассматриваются вокальная деятельность и ее основные характеристики, представлен ансамбль как форма организации вокальной деятельности.

Во 2 главе рассматриваются методические основы работы руководителя вокального ансамбля и организация вокальной деятельности и ее основные составляющие в условиях ансамбля.

Основное содержание работы. Как важная психологическая категория понятие «деятельность» утвердилось в психологии в первой половине XX столетия. В отечественной психологии обращение к деятельности связано, прежде всего, с именами М.Я.Басова, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. Понятие «деятельность», с позиции М.Я. Басова, было направлено на анализ внутренней смысловой стороны поведения человека, т.е. на жизненное значение активности человека, определяемое его потребностями и представлениями.

А.Н. Леонтьевым особо отмечается тесная взаимосвязь практических и умственных действий, которая проявляется в том, что «внешняя и внутренняя деятельность имеют одинаковое общее строение», причем внутренняя психологическая деятельность порождается внешней практической деятельностью.

Таким образом, деятельность является системой, основу которой составляют три компонента: преобразовательный, познавательный и ценностно-ориентационный.

Современная дидактика, взяв за основу приведенные выше взгляды, трактует педагогическую деятельность также как систему, основными элементами которой являются: ценностно-ориентационный (мотивационный), профессионально-педагогический (практический), познавательный (теоретический) (А.Н. Леонтьев, В.А.Сластенин).

Для педагогики проблема деятельности является важнейшей методологической основой развития личности.

Вокальная деятельность является одной из важных составляющих в работе специалистов художественно-творческой направленности.

В понятие человеческого голоса входит представление о любых звуках, исходящих из гортани человека, независимо от их сложности и социальной значимости: от рефлекторного крика новорожденного до модулированного голоса знаменитого певца или оратора,

Самые элементарные проявления голоса обнаруживаются в таких реакциях человека, как стон, крик, громкий зевок, смех, звучный кашель. Наибольшее же свое развитие голос приобретает в речи и в пении. Человеческий голос, благодаря своим разнообразным модуляциям, может отражать различные эмоциональные переживания, которые свойственны в тот или иной период его обладателю.

Е. В. Лаврова дает свое определение голоса. Она считает, что голос – это совокупность разнообразных по своим характеристикам звуков, возникающих в результате колебания эластичных голосовых складок. С нашей точки зрения это определение наиболее полно отражает понятие голоса, так как оно подводит нас к рассмотрению физических свойств звука голоса. Это для нас крайне важно, поскольку знание акустических характеристик звука позволяет целенаправленно влиять на выработку нужных качеств голоса. Обратимся к рассмотрению понятия звук голоса.

Таким образом, понятие голоса включает в себя его основные свойства: силу, высоту, тембр, резонанс. Только координированная и сложная изменчивость всех указанных свойств создает все многообразие звучания голоса и обеспечивает богатство интонаций и выразительность устной речи.

Для формирования полноценного, пригодного для речевого общения голоса необходима взаимосвязанная работа всех частей голосового аппарата. Поэтому нам представляется важным выделить физиологические основы работы над голосом.

Обобщая данные изученной литературы по физиологическим основам голоса следует еще раз отметить, что механизм голосообразования весьма сложен. Каждая из частей голосового аппарата играет в нем особую роль. Гортань с голосовыми связками является источником звука. Дыхательный аппарат “поставляет” воздух, струя которого приводит в движение голосовые складки. Надставная часть заполняет резонаторную функцию. Основной звук, образующийся в гортани, здесь формируется, приобретая силу и тембр. Артикуляционная часть голосового аппарата окончательно оформляет звук. Идущая струя воздуха встречает здесь определенные препятствия, вследствие чего образуются гласные и согласные звуки.

Таким образом, очевидно, что для образования полноценного голоса важна взаимосвязанная работа всех частей голосового аппарата, четко отрегулированная корой головного мозга.

Понятие ансамбль (фр. ensemble — вместе) существует в различных видах искусства: в архитектуре — это совокупность сооружений, образующих единую архитектурную композицию; в балете и драматическом искусстве - стройность, согласованность совместного исполнения, создающее художественное единство спектакля.

В музыке понятие ансамбль имеет несколько значений. Ансамблем называется:

а) совместное исполнение несколькими певцами или инструменталистами музыкального произведения;

б) небольшая группа музыкантов, совместно исполняющих музыкальные произведения;

в) музыкальные сочинения, предназначенные для исполнения небольшой группой певцов или инструменталистов;

г) коллектив, объединяющий исполнителей различных видов искусств (музыки, хореографии);

д) художественное единство при совместном исполнении, согласованность, уравновешенность всех компонентов исполнения. В этом значении, объединяющем важнейшие качества, характерные для коллективного исполнения и выражающем его специфику, и рассматривается обычно понятие ансамбль хора.

Художественное единство исполнения всегда обусловлено единством понимания образного содержания произведения всеми участниками исполнительского коллектива и общностью их профессионального мастерства.

Техническую основу ансамбля составляет умение певцов исполнять одновременно и слитно. Хороший ансамбль может быть создан лишь в том случае, если коллектив певцов правильно скомплектован. Большая диспропорция в количественном составе певцов в партиях, неравноценность партий по качеству звучания, силе, тембру, наличие в ансамбле лиц, не обладающих достаточными музыкальными данными или имеющих серьезные певческие или речевые дефекты, затрудняет работу над ансамблем. Желательно, чтобы в коллективе были певцы с хорошими сольными голосами, ибо их тембр влияет на качество звучания партии в целом, на тембр партии. Однако совершенно необходимо, чтобы все голоса партии были сходны по тембру и могли образовать слитное унисонное звучание.

Важнейшим общепедагогическим принципом является последовательность развития вокальных и музыкально-артистических данных певца.

Работая с учеником над совершенствованием техники, педагог не должен забывать, что эта техника должна каждодневно служить главной цели — выразительному пению. В противном случае возникает опасность воспитать вокалиста-маньяка, так называемого «звукодуя», певца, который думает только о звуке, забывая о музыке и о содержании художественного произведения.

В начале обучения учащемуся даются произведения, требующие несложной вокальной техники. На основе элементарной техники, которой студент уже владеет, добиваться художественного исполнения легких произведений, не допуская их формального пропевания. С ростом мастерства технические приемы должны достичь такой степени автоматичности, чтобы певец мог уже не думать об их выполнении. Когда это делается привычкой певца, его второй природой, можно целиком отдаться творческим задачам. Это и есть владение вокальной школой.

Выработка у ученика способности к перевоплощению умения настраивать себя в соответствии с исполняемым произведением — одна из важных задач педагога. Артистическая возбудимость, создающая каждый раз особое звучание голоса, есть качество природное. Но и ее надо развивать, тренировать.

Педагог должен внимательно следить за психическим состоянием ученика на уроке. Когда он замечает, что ученик утомляется, не понимает того, что от него требуют, уходит неудовлетворенным, то не следует приписывать все это только плохому характеру или неспособности учащегося. Нужно искать причину и в собственном педагогическом подходе. Незаметно для учащегося педагог будет наблюдать за его поведением и делать для себя необходимые выводы. Неудовлетворенность ученика во время урока должна немедленно сигнализировать педагогу о том, что в его методике есть какие-то просчеты.

В успехе педагогического процесса огромную роль играет и сам обучающийся. От его музыкальности, артистичности, восприимчивости,

работоспособности, психического и физического здоровья зависит становление его как певца. Как бы педагог ни был добросовестен, опытен, он мало чего добьется, если учащийся не обладает этими качествами.

Роль дыхания в пении, в звукообразовании, в формировании певческого голоса, в художественной отделке музыкального произведения очень велика. Однако обращать внимание с первых уроков главным образом на дыхание и требовать сразу большого дыхания не следует. Это может привести к обратному результату. Вместо эластичного дыхания можно получить дыхание запертое, напряженное, мучительное для ученика, которое лишит звук полетности и гибкости.

Певцу важно дыхание, связанное с пением. Главное для певца не сила дыхания, на количество воздуха, которое забирают его легкие, а то, как удерживается и расходуется это дыхание, как регулируется выдох во время пения, то есть, как координируется его работа с другими компонентами голосового аппарата.

Важнейший элемент правильного дыхания — это расходование дыхания при пении. Нужно следить, чтобы дыхания хватило на всю музыкальную фразу.

Причинами того, что дыхания не хватает, обычно является или потеря высокой позиции, или плохая дикция, или перебор и запертость дыхания и неумение его распределить.

Важно также, чтобы при пении грудная клетка держалась устойчиво и не опускалась, чтобы плечи были развернуты и весь дыхательный аппарат находился в эластично-упругом состоянии.

Заключение. Анализ вокальной деятельности и ее основных характеристик показал, что она является обязательной составляющей современных направлений эстрадного и джазового искусства и представляет собой сложную совокупность процессов, объединенных общей направленностью на достижение определенной цели в результате взаимодействия человека с окружающим миром. В основе вокальной

деятельности лежит постановка голоса, то есть приспособление и развитие его для профессионального пения, подразумевающих выработку хороших, правильных певческих привычек. Важнейшими характеристиками его постановки, являются дыхание, тембр, объемность, полетность и подвижность голоса, единая манера звукообразования. Голосовой аппарат представляет собой комплекс органов и систем, принимающих участие в голосообразовании. Голосовой аппарат – сложная система, все функции которой взаимосвязаны между собой и регулируются корой головного мозга. Основными составляющими вокальной техники являются певческая установка, певческое дыхание, певческая опора, звукообразование, формы звуковедения, развитие подвижности голоса. составляющих вокальной техники и ее особенностей показал, что развитие вокальной техники является той базой, на которой формируется профессиональное мастерство певца.

Рассмотрев ансамбль как форму организации вокальной деятельности и выявив его характерные черты и основные характеристики составляющих его голосов, можно подчеркнуть, что ансамблевое исполнение подразумевает органичное слияние индивидуальностей, умение слышать свою партию и ансамбль в целом, приравнивать свой голос к общей звучности, гибко согласовывать свои действия с действиями других певцов, навык быстро переключаться с ведущего мелодического голоса на сопровождающий и т. д. Все эти умения и навыки формируются только в процессе продолжительного пения в ансамбле и составляют важнейший раздел профессионального мастерства певца-ансамблиста.

Воспитание певца — подлинного артиста — это сложный комплекс задач, все стороны которого необходимы, все взаимосвязаны. Здоровье певца, профессиональная надежность голосового аппарата — это первая сторона. Вторая сторона — собственно вокальная техника. И, наконец, третья сторона, которой подчинены все остальные, - выразительность пения, умение творить на сцене, вызывая ответные высокие чувства аудитории. Педагог-вокалист не может ограничиться только одной стороной дела - вокальной

техникой. Он должен решать комплексную задачу. Только при этом условии можно воспитать настоящих артистов.

Рассмотрев основные методические и опытно-практические основы организации вокальной деятельности в условиях вокального ансамбля, необходимо отметить, что важным является выработка единого ансамблевого звучания за счёт развития их вокально-голосовых и психофизиологических качеств (слухового контроля и контроля мышечных ощущений певца в процессе пения), верного подбора репертуара и развития общей музыкальной культуры исполнителя. При этом характерной особенностью эстрадной вокально-ансамблевой подготовки является опора на традиции академического вокального ансамблевого искусства при сохранении определённых стилевых установок, что продиктовано единством физиологического строения голосового аппарата человека и набором средств художественной выразительности эстрадного певца.