

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт

кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

**РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ В
ЭСТРАДНО–ДЖАЗОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ**

студентки IV курса 451 группы
направления подготовки 53.03.01 – Музыкальное искусство эстрады
(профиля «Эстрадно-джазовое пение»)
Факультета искусств

ЗЕЛЕНИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

Новицкая Е.Н.

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

Королева И.А.

Саратов 2025

Введение. Эстрадное джазовое искусство как область постоянного творческого эксперимента, безусловно, – одно из самых динамичных и меняющихся в условиях современности течение музыкального искусства. Эстрада сегодня — это не просто вид искусства, но и социокультурный феномен. Она привлекает своих почитателей экспрессивностью, непосредственной связью с движением и ритмом, красочностью сценического воплощения, достаточно простым, по сравнению с академическим искусством, содержанием и эмоциональным строем произведений, который воплощается несложным для восприятия языком. А вокальное исполнительство в системе эстрадного искусства – явление чрезвычайно динамичное и активно видоизменяющееся. Несмотря на относительно недолгий путь своего развития, оно оформилось в общемировом контексте музыкально-исполнительского творчества как уникальное художественное явление, отличаясь от других видов пения своеобразной стилистикой, эстетикой и поэтикой.

Обучение эстрадно-джазовому вокалу охватывает все уровни музыкального образования, начиная со специализированных школ и курсов и заканчивая высшими учебными заведениями. Конечно, формирование голоса и соответствующих вокальных навыков предпочтительно уже в младшем возрасте: помимо технического фактора это позволяет также поддерживать в юных вокалистах искренний творческий интерес, прививать эстетические взгляды и воспитывать музыкальный вкус. По этой причине в сфере дополнительного образования на сегодняшний день активно внедряются соответствующие программы, которые помогают детям осваивать эстрадно-джазовое исполнительство.

Обучение пению является сложной многоступенчатой задачей, решение которой требует больших усилий, как со стороны педагога, так и обучающегося. Одной из наиболее распространенных форм работы в этой сфере является пение детей в ансамблях.

Актуальность темы обусловлена растущим интересом к эстрадной и джазовой музыке среди молодежи, а также необходимостью формирования у детей навыков, которые помогут им не только в музыкальной деятельности, но и в личностном развитии. В условиях современного общества, где творческое самовыражение становится все более значимым, развитие эстрадно-джазовых навыков у детей в детских вокальных коллективах приобретает особую важность.

Несмотря на большое количество работ в этой области, единая система и методика эстрадно-джазового вокального развития обучающихся в научной литературе только формируется, а исследования освещают отдельные аспекты проблемы развития навыков эстрадно-джазового вокала.

Вышесказанное позволило сформулировать *проблему*, обусловило *актуальность* и определило **тему** дипломного исследования: **«Развитие вокальных навыков у детей в эстрадно–джазовом коллективе»**.

Цель исследования – изучить специфику развития вокальных навыков у детей в процессе обучения в эстрадно-джазовом коллективе, обосновать значение данного процесса в музыкальном воспитании школьников.

Для достижения этой цели необходимо решить ряд **задач**:

1. На основе изучения литературы по проблеме исследования, дать характеристику понятиям «эстрадно-джазовой вокал», «вокальные навыки», провести категориальный анализ.
2. Рассмотреть специфику и психолого-физиологические особенности обучения детей эстрадно-джазовому пению.
3. Исследовать современные методические подходы и методики обучения детей эстрадно-джазовому пению.
4. Определить наиболее продуктивные формы для организации работы с детьми по выбранному направлению.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования: *теоретические методы исследования* - обобщение педагогического опыта, метод сравнительного анализа, сопоставление,

обобщение, формирование выводов; *практические методы исследования* - прямое и косвенное педагогическое наблюдение; исследовательские беседы; опросы по вопросам исследуемой темы.

Методологическую основу исследования составили труды известных ученых – педагогов, психологов, философов, музыкантов, занимающихся исследуемой проблемой: современные концепции вокальной педагогики (Н. Б. Гонтаренко, Л. Б. Дмитриев, В. П. Морозов); теоретические положения вокальной педагогики о природе эстрадно-джазовой вокализации (Н. Б. Гонтаренко, В. Д. Григорьев, Б. Столофф, И. А. Цуканова); теория и методика развития детского голоса (В. А. Багадуров, В. В. Добровольская, В. В. Емельянов, Г. П. Стулова); методика и практика обучения эстраднему пению (О. С. Изюрова, И. О. Исаева, О. Е. Плеханова, С. Риггс).

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов в работе педагогов-практиков.

Структура дипломной работы: ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

В первой главе - «Теоретические аспекты проблемы развития вокальных навыков у детей в эстрадно-джазовом коллективе» - на основании анализа психолого-педагогической, методической и специальной литературы раскрываются основные теоретические аспекты исследуемой проблемы.

В параграфе 1.1 – «Детский эстрадно-джазовый вокал: категориальный анализ, характеристика вокальных навыков» - проводится анализ основных положений и понятий, рассматривается специфика детского эстрадно-джазового вокала как социокультурного феномена музыкально-образовательной среды.

Среди таких навыков следует перечислить следующие: звукообразование и звуковедение, дикция, артикуляция, певческое дыхание, актерское мастерство, способность к импровизации, ярко выраженная творческая индивидуальность. На уроках эстрадно-джазового вокала

обучающемуся необходимо под грамотным руководством педагога освоить такие вокальные приемы, как глиссандо («glissando»), т. е. свободное «скольжение» по нотам, бендинг («bending»), часто используемый в эстрадно-джазовых произведениях «подъезд» к ноте, вибрато.

Из джазовой вокальной стилистики исполнитель может также использовать сознательно пониженный звук, когда джазмены интонируют мелодию чуть ниже, чем на фортепиано. Как в джазовом, так и в эстрадном вокале важный показатель вокальной техники исполнителя – использование мелизмов, таких как трели, группетто, форшлаги и др. В современных вокальных методиках такие приемы имеют названия «runs» («пробежки, разбежки»), «riffs» («риффы»), «curls» («завитки, локоны»), «loops» («петли, витки»). Для эстрадно-джазового вокалиста крайне важно овладение на профессиональном уровне такими способами звукоизвлечения, как фальцет, штробас, субтон – все это является обязательным набором технических вокальных приемов профессионального исполнителя. Большое значение имеет филировка вокального звука, а также исполнение в речевой позиции, что является одним из ключевых отличий эстрадно-джазового вокала от остальных видов исполнительских искусств.

Занятия эстрадным вокалом в рамках внеурочной музыкально-исполнительской деятельности создают для школьников *музыкально-образовательную среду*, которая, по мнению ученых, представляет собой музыкальный мир, в котором ребенок имеет возможность развиваться, переживать, чувствовать и видеть мир в целом иначе. Для всестороннего развития личности школьников среда, в которой и происходит становление и развитие личности, имеет огромное значение. Советский педагог Г. Г. Нейгауз говорил о том, что: «таланты создавать нельзя, но можно создавать среду для их проявления и роста» [17, с. 25]. Занятия эстрадным вокалом, без сомнения, создают творческую атмосферу и благоприятную среду для раскрытия творческого потенциала ребенка. *Музыкально-образовательная*

среда, по мнению исследователей, — это музыкальный мир, в котором ребенок развивается как личность.

Музыкальные энциклопедии определяют пение как «искусство передавать средствами певческого голоса идейно-образное содержание музыкального произведения». Основной же целью обучения пению является освоение учеником и последующим закреплением до автоматизма правильных приемов техники звукоизвлечения – вокальных навыков.

Во втором параграфе главы – «Специфика и психолого-физиологические особенности обучения детей эстрадно-джазовому пению» - исследуются психолого-физиологические особенности обучения детей эстраднему вокалу и возможности развития у них соответствующих вокальных навыков. Так, различают четыре основных стадии развития детского голоса (классификация дана по методике обучения эстраднему вокалу И. А. Никулиной). Две первые относятся к периоду домутационного возраста, третья совпадает с физическими изменениями полового созревания (и, соответственно, связок), четвертая – постмутационный возраст. В связи с физиологическими процессами, происходящими в человеке в различные периоды его жизни, его психическая жизнь также испытывает значительные изменения, получает совершенно иной характер. Каждый возраст имеет свои особенности, выражающиеся в желаниях, мыслях, настроении.

Психологические особенности у детей включают также развитие музыкальной памяти, внимания, эмоциональной сферы и коммуникативных навыков. У детей формируется интерес к музыке и пению, развивается способность к импровизации — важнейшему элементу джазового исполнения. Эмоциональная сфера у юных вокалистов особенно чувствительна; они склонны к сильным переживаниям и могут легко воспринимать эмоциональный контекст произведений. Поэтому важно учитывать их психологическую готовность к выступлениям и обучению.

Важно также уделить внимание такому вопросу, как работа над интонацией, ведь именно в детском возрасте формируется музыкальный

слух. Интонация, как технический и художественный аспект, является основой исполнительской культуры любого вокалиста. Работа над интонацией «должна быть подчинена режиму и плану в той же мере, как и другие аспекты занятий» – такие как ритм, динамика. Для точного интонирования необходимы две основные составляющие: чуткий музыкальный слух и грамотно поставленный исполнительский аппарат.

Специфика развития у детей эстрадно-джазовых вокальных навыков обусловлена уникальным сочетанием физиологических возможностей голосового аппарата в этот период жизни с психологическими особенностями восприятия музыки и эмоциональной сферы ребенка. Компетентный педагог должен учитывать эти факторы для эффективного формирования профессиональных вокальных компетенций у юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки, а также суметь создать «эффективное и гармоничное обучающее окружение, где ученик может развивать свои таланты и исполнять свой потенциал в полной мере».

Вторая глава – «Методы и приемы развития у детей вокальных навыков в детском эстрадно-джазовом коллективе» - методическая.

В параграфе 2.1. – «Обзор современных методических подходов и анализ методик обучения детей эстрадно-джазовому пению» - рассматриваются современные методические подходы и методики обучения детей эстрадно-джазовому пению. Нами были изучены и проанализированы несколько категорий методик по эстрадно-джазовому вокалу. Первая из них – это пособия, включающие в себя распевки, ритмико-мелодические упражнения, упражнения для хорового коллектива (вокального ансамбля) в джазовом стиле. К ним относятся: «Джазовое сольфеджио» О. Хромушина, «Практическая школа эстрадно-джазового пения» Е. Сокольской, «Практическая школа эстрадного пения» В. Малишавы, «Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении фортепиано» В. Ровнера.

Также востребована категория методик, которая нацелена на постановку речи и голоса без определенной стилистической

принадлежности. В основе этих методик – работа с «доречевыми» коммуникациями, то есть с природным голосом (В. Емельянов). Практическое значение вокальных упражнений «про-голос» заключается в освобождении от различных мышечных голосовых и телесных зажимов. В частности, в основе метода Кристин Линклэйтер «Освобождение голоса» лежат психологические, физические и голосовые упражнения, которые направлены на освобождение внешних и внутренних эмоциональных зажимов. Эта методика активно используется театральными школами, но многие её положения могут быть успешно применены на занятиях по вокалу [17, с. 287].

Каждый руководитель вырабатывает свою собственную модель проведения репетиций, опираясь как на разнообразные методики, так и на собственный опыт. Проанализировав определенные сборники, можем сделать вывод, что Хромушин оказывается весьма последователен в организации процесса: им приведены многочисленные ритмические и мелодические упражнения, предложены номера от одноголосия к четырехголосию, в то время как Малишава предлагает большее разнообразие упражнений, связанных с гаммообразными ходами и арпеджио. Успешный и эффективный процесс занятий с детьми в эстрадно-джазовом коллективе может быть обеспечен путем грамотного сочетания различных методик.

В заключительном параграфе работы – «Организация процесса развития у детей вокальных навыков в детском эстрадно-джазовом коллективе» - определяются наиболее продуктивные формы для организации работы с детьми по выбранному направлению, проводится анализ педагогического опыта.

На занятиях с нашим детским эстрадно-джазовым ансамблем вокалистов мы используем словесные, наглядные, практические методы, а также - метод детского творчества. Отметим, что каждый педагог индивидуально подходит к выбору методов и приемов обучения, варьирует их и дополняет в зависимости от стоящих перед ним задач. При этом

необходимо, прежде всего, учитывать цели и задачи каждого отдельного занятия, и план обучения в целом; отведённого на дисциплину времени; возраст и психологические особенности учащихся, уровень их подготовленности. Правильный отбор методов при составлении плана урока позволяет выстроить наиболее эффективную модель обучения, способствующую развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.

В заключении проводится обобщенный анализ результатов проведенного теоретического и методического исследования.

Эстрадно-джазовое вокальное исполнительство является тем направлением музыкального искусства, которое уже имеет свою историю, и в то же время еще накапливает методическую базу. На сегодняшний день востребованность этой сферы особенно высока среди юных музыкантов. В процессе обучения эстрадно-джазовому вокалу в условиях современной системы дополнительного образования происходит поиск своего индивидуального стиля, творческой манеры. Кроме того, принципиально важными задачами такого обучения выступают формирование вокальных навыков и способности к импровизации – вокальной и эмоциональной.

Развитие эстрадно-джазовых навыков у детей в детском вокальном коллективе является важной частью качественного процесса музыкального образования: «Главное — учиться джазу, учиться с детства» [51, с. 4]. Этот процесс представляет собой сложный комплекс физиологических изменений и психологических процессов. Успешное обучение требует учета возрастных особенностей организма и психики ребенка, а также применения специальных методов обучения для формирования правильной техники пения, развития музыкального слуха и сценического мастерства.

Изучив материал о развитии вокальных навыков у детей в эстрадно-джазовом коллективе, можем сделать следующие выводы:

1. В первом разделе работы акцент сделан на специфику эстрадно-джазового вокала: он противопоставляется академическому и требует

овладения специфическими техниками — глиссандо, бендинг, вибрато, мелизмы и т. д. Подчёркивается важность развития индивидуального стиля и сценической выразительности. Подробно объясняются вокальные приёмы, с которыми должен быть знаком ребёнок-исполнитель, чтобы соответствовать требованиям жанра. Данный параграф закладывает теоретическую и техническую основу для понимания, какие навыки необходимы для эстрадно-джазового вокалиста, и почему обучение этим приёмам важно начинать в детстве.

2. Во втором параграфе, посвященном специфике и психолого-физиологическим особенностям обучения детей, внимание сосредоточено на возрастной физиологии и психологии детей, изучающих вокал. Рассматриваются стадии развития детского голоса, важность учёта мутационных процессов, эмоциональной чувствительности и познавательных способностей. Приводятся рекомендации по работе с памятью, вниманием и интонацией, а также методы поддержки эмоционального состояния перед выступлениями. Вывод: параграф подчёркивает, что педагог должен учитывать физиологические и психологические особенности возраста, чтобы обучение было не только эффективным, но и безопасным, гармоничным.

3. Третий параграф содержит анализ современных методик, используемых в обучении эстрадно-джазовому вокалу, с обзором конкретных пособий (Хромушин, Сокольская, Малишава и др.). Описываются принципы, на которых строятся вокальные упражнения, значение сольфеджио в стиле «скэт», использование ритмико-мелодических тренировок, работа с аккомпанементом и ансамблем. Вывод: параграф иллюстрирует разнообразие подходов и подчёркивает необходимость методической гибкости педагога, чтобы обеспечить эффективное и разностороннее обучение вокалу.

4. В заключительном параграфе об организации процесса развития вокальных навыков в коллективе рассматриваются педагогические условия и принципы, при которых дети развиваются в малом вокальном ансамбле. Уделяется внимание мотивации, атмосфере, индивидуальному подходу,

применению игровых, театральных и экспериментальных методов, способствующих креативности и уверенности. Описываются формы практики, от репертуарной работы до сценических упражнений. Вывод: успех обучения зависит от психологического климата в коллективе, гибкости подходов и умения педагога организовать эмоционально вовлечённую, развивающую среду.

Педагогические подходы к обучению эстраднему вокалу должны быть направлены на формирование вокальной техники, развитие индивидуального стиля пения и раскрытие потенциала ученика.

Ключевые моменты в педагогическом подходе к эстраднему вокалу. Индивидуальный подход: необходимо учитывать особенности вокального аппарата, склонности и интересы ученика. Развитие вокальной техники: обучение должно включать упражнения для развития дыхания, контроля голоса, артикуляции и дикции. Формирование стиля: важно помочь ученику найти свой уникальный стиль пения, который соответствует эстраднему жанру и его личному выражению. Использование разнообразных методов: в обучении можно применять различные методы, такие как устное объяснение, демонстрация, работа над конкретными песнями, подражание мастерам, а также использование современных технологий. Работа над дикцией: в эстрадном вокале слова играют важную роль, поэтому необходимо уделять внимание четкости произношения и дикции. Разработка вокальных приемов: важно научить ученика использовать различные вокальные приемы, такие как бэлтинг, глиссандо, расщепление и др. Подготовка к выступлениям: педагог должен готовить ученика к концертам, выступлениям, конкурсам и прослушиваниям, помогая ему справиться со стрессом и проявить себя на сцене. Воспитание творческой личности: помощь ученику в развитии его музыкальности, творческого мышления и умения находить свой путь в эстрадном искусстве. Развитие музыкального вкуса: педагог должен помочь ученику сформировать свой музыкальный вкус и понимание различных жанров эстрадной музыки.

Примеры упражнений и методов. Упражнения на дыхание: развитие диафрагмального дыхания, контроль выдоха. Упражнения на артикуляцию: работа над звукообразованием, четкостью произношения. Работа над дикцией: чтение текстов, упражнения на артикуляцию. Работа над вокальной техникой: выполнение упражнений на голосовой диапазон, изменение динамики и тембра. Анализ песен: работа над конкретными песнями, выявление особенностей вокала исполнителя. Сценическое мастерство: обучение сценическому движению, работе с микрофоном, выразительности. Работа над эмоциональным выражением: помощь ученику в выражении эмоций через голос и сценическое поведение.

В заключение хочется сказать, что одна из приоритетных задач музыкально-эстетического воспитания – это развитие у обучающихся эстетических чувств и чуткого восприятия к окружающей действительности, что со временем определяет и их эстетические идеалы, зависящие от индивидуальности каждого ребёнка в отдельности, ведь одни и те же явления и творения искусства можно ощущать абсолютно по-разному. Эмоциональная отзывчивость детей, развитие эстетического восприятия осуществляется лишь посредством постоянного и разнообразного обогащения их внутреннего мира новыми эстетическими впечатлениями.

Список использованных источников включает 56 наименований: труды в области педагогики, психологии, музыкальной педагогики и методики.