

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ
ЭСТРАДНЫХ ПЕВЦОВ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 551 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение»)
факультета искусств Педагогического института

ХАБАРОВОЙ АНАСТАСИИ ВАЛЕРЬЕВНЫ

Научный руководитель,
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. Н. Сергиенко

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И.А. Королева

Саратов 2025

Введение: Наряду с политическими, экономическими и социальными преобразованиями, осуществляемыми в России, произошли серьезные изменения в области культуры и искусства. В этих условиях особенное внимание привлекает музыкальное искусство эстрады. Эстрада, как часть музыкальной культуры XXI века, пользуется особой популярностью у молодежи. Успеху этого жанра способствуют: доступность широкому кругу слушателей, экспрессивность образов, простота, художественная ясность, концентрированность и лаконичность эстрадных номеров, формирование и укрепление позитивного эмоционального тонуса зрителя. Эстраднему искусству, как одному из самых массовых видов, может принадлежать важная роль в формировании духовного облика человека и особенно молодежи. Воздействие эстрадного жанра на молодежную аудиторию может быть как положительным, так и отрицательным, и во многом зависит от репертуара и профессионально значимых качеств эстрадного певца. Начиная с 80-х годов XX столетия, в нашей стране наблюдается тенденция профессионализации эстрадного образования. Все больше открывается профессиональных учебных заведений, в которых ведется подготовка будущих эстрадных исполнителей.

Обучение эстраднему пению – задача многогранная, так как эстрадное вокальное исполнительство имеет свою специфику. Оно отличается повышенной эмоциональностью и основано на синтезе целого ряда искусств: пения, актерского мастерства, искусства хореографии, на особом характере общения со зрительным залом. Эстрадный певец должен обладать яркой исполнительской индивидуальностью, харизмой, неповторимым имиджем и оригинальной трактовкой художественного образа исполняемых произведений. Смена образовательной парадигмы в России с 90х годов предъявляет новые требования к личности эстрадного исполнителя, делая акцент на формировании творческой индивидуальности, обладающей развитым сознанием и самосознанием, высоким интеллектом, ценностно-эстетическим мировоззрением, творческим потенциалом. Современный

эстрадный певец развивается и совершенствуется в процессе исполнительской деятельности и реализации своих творческих способностей в сфере искусства. Для достижения этой цели необходимы инновационные теоретические и научно-методические подходы к организации обучения эстрадных певцов.

Современные теоретические, методологические и практические аспекты преподавания эстрадного вокала изложены в работах И.Б. Бархатовой, О.И. Исаевой, А.В. Корягиной, В.И. Коробка, В.П. Малишевой, Л.В. Романовой, Е.Ю. Белоброва, З. Гариной.

Широкое распространение получили методики обучения, созданные зарубежными авторами. Среди них работа Кристин Линклэйтер «Освобождение голоса», пособие Элизабет и Остин Ховард «Техника пения. Вокал для всех», методика американского педагога эстрадного вокала Сэта Риггза «Техника Разговорного пения», авторская методика выдающейся американской певицы и вокального тренера Шерил Портер «Cheryl Porter vocal method».

В музыкально-педагогической отечественной литературе организации обучения эстрадному пению посвящен целый ряд работ. Направленность этого процесса на творческое развитие личности подчеркнута в работах таких исследователей как О.Я. Клипп, Д.В. Харичевой и др. По их мнению, эстрадная музыкально-исполнительская деятельность сочетает в себе разнообразие жанровых компонентов: индивидуальный вокально-технический стиль, актерское мастерство, сценический имидж.

Однако, несмотря на большой теоретический и методический материал, накопленный за это время, он лишь является инструментом, теоретической базой, лежащей в основе реализации образовательной деятельности и технологией ее реализации в образовательном процессе, моделью практического действия, необходимого в современных условиях для обучения эстрадного певца. В рамках вокальной педагогики не может не встать вопрос о том, чтобы действовать согласно единой эстрадной

вокальной методике, т.к. количество современных вокальных коучей не всегда равно качеству их профессионального образования. И хотя эстрадное вокальное искусство имеет множество различных интерпретаций и видов, существуют некие общие вокальные методы, которые необходимо освоить будущему эстраднему педагогу, а затем уже и вокалисту под чутким контролем профессионала.

В современных условиях острой проблемой в педагогике эстрадного вокала является выбор оптимальных методик обучения. Вследствие модернизации информационно-методического обеспечения, образовательных систем и образовательных программ появляются многочисленные разработки, посвящённые обучению эстраднему вокалу. В настоящий момент используется множество пособий не только отечественных авторов, но и зарубежных, данные разработки влияют на те или иные аспекты обучения эстраднему вокалу, в той или иной области его применения. Данное положение обуславливает актуальность настоящей работы, направленной на исследование методических подходов, которые использую на современном этапе обучения эстрадных певцов.

Актуальность проблемы исследования определила выбор темы дипломной работы: «Современные методические подходы в обучении эстрадных певцов» и **цель** исследования: изучение методических подходов в обучении современных эстрадных певцов.

Цель исследования определила постановку следующих **задач**:

1. Изучить понятие и основные характеристики эстрадного вокала;
2. Выявить основные особенности обучения эстраднему вокалу в условиях современного образовательного процесса;
3. Рассмотреть понятие «методический подход» в обучении;
4. Раскрыть сущность и содержание методического подхода к обучению эстраднему пению как системы принципов, способов и приемов организации целостного процесса творческого развития обучающихся.

Методологической основой исследования стали труды Н.Б. Гонтаренко, Л.Г. Дмитрива, В.В. Емельянова, Л.В. Романовой, Л.М. Коваль И.Б. Бархатовой, О.И. Исаевой, А.В. Корягиной, В.И. Коробка, В.П. Малишевой, Е.Ю. Белоброва, З. Гариной и др. В области психологии и педагогики: П.Л. Гальперин, Е.Н. Кабанова-Меллер, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Л.Б. Ермолаева-Томина, Н.А. Логинова, А. Маслоу, А.А. Мелик-Пашаев. В области зарубежной педагогики: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци.

Для решения поставленных задач использовались следующие общетеоретические методы: анализ методической, психолого-педагогической и специальной литературы по данной проблеме; характеристика современных методических подходов, направленных на формирование профессиональных навыков певца; наблюдение; обобщение отечественных и зарубежных методик, применяемых в данном направлении исследования.

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Во введении обоснованы актуальность, определены цель, задачи, объект и предмет исследования.

Первая глава состоит из двух параграфов, В первом параграфе рассматривается понятие и основные характеристики эстрадного вокала, представлены теоретические основы эстрадного вокала, выявляются профессионально значимые качества эстрадного певца. Во втором параграфе раскрываются основные особенности обучения эстрадному вокалу, приведены некоторые современные методики и практики. Вторая глава также состоит из двух параграфов, где в первом дается определение понятия «методический подход», отражающее определенную точку зрения и применение конкретных методов в реализации обучения эстрадных исполнителей. Во втором параграфе второй главы рассматривается комплекс

методических подходов, используемых в современном образовании эстрадных певцов.

Результаты исследования сведены в заключение и содержит выводы, сделанные на основе проделанной работы.

Список литературы включает 42 наименования трудов в области педагогики, психологии, музыкальной педагогики и методики вокального образования. Приложение содержит дополнительный материал, углубляющий основное содержание работы.

Основное содержание работы. В современных условиях от педагогов, обучающих вокальному мастерству, требуются все более новые владения прогрессивными методиками для создания собственных обучающих программ, основанных на национальных традициях и культуре, а также на передовом мировом опыте. Для достижения этой цели необходимы инновационные теоретические и научно-методические подходы к организации обучения эстрадных певцов.

Как правило, под эстрадным вокалом чаще всего подразумевают лёгкий и доступный массовому слушателю жанр. Однако при более внимательном рассмотрении становится понятно, что эстрадное пение объединяет в себе несколько направлений вокального искусства, среди которых, прежде всего, следует выделить народное и академическое пение.

Нельзя отрицать, что в настоящее время эстрадные певцы в своём творчестве опираются на огромное богатство отечественного и зарубежного наследия. Всё это делает, с одной стороны, возможным, а с другой – даже обязательным освоение ими универсальных вокальных навыков, которые могли бы обеспечить исполнение любого произведения, независимо от эпохи и стиля. Такие универсальные вокальные навыки гармонично дополняют исходную природу голоса любого исполнителя и делают его запоминающимся и ярким.

Слово «вокал» происходит от итальянского слова «voche» (голос). Но голос – это всего лишь инструмент, а само искусство пения гораздо сложнее,

чем голос. Главным в пении является создание определенного образа для слушателя, отражение эмоций. Важной частью пения являются не только звуки, но и осмысленные слова. Вокал рассматривается как технический процесс художественного пения.

Искусство вокала не так легко постичь, как кажется на первый взгляд, оно включает в себя сразу несколько аспектов как физиологического, так и психологического характера. При помощи таких инструментов выразительности, как правильное дыхание, «окрашенный» голос, четкая дикция и пластика тела, исполнитель передает смысл и эмоциональную суть текста, воспроизведенного под сопровождение музыкальной композиции.

Современная эстрадная вокальная музыка относительно «молода» как направление музыкального искусства и постоянно развивается, и включает в себя все новые стили и техники исполнения, что затрудняет определение конкретных стилей, которые создали это направление с течением времени. По сути, эстрадное направление представляет собой ветви огромного дерева (музыки) – течения джаза и рока, которые породили всевозможные исполнительские стили. Именно джаз и рок привнесли в певческую культуру эстрады инструментальный саунд: инструментальную фразировку и интонирование, инструментальные приёмы голосоведения (например, подражание саксофону, трубе), инструментальный тембр голоса. Современная певческая эстрада существует в стилевом многообразии, которые диктуют свою специфику исполнения, выраженную в особенностях ритма, гармонии, фразировки, специфических способах звукоизвлечения.

Существует несколько черт эстрадного вокала, которые отличают его от классического или академического вокала или от народного вокала. Об этих чертах мы подробно останавливаемся в работе.

Исходя из вышеизложенного, определим ряд профессионально значимых для эстрадного певца вокальных качеств: пение на дыхании, развитый широкий диапазон; атака звука; произвольное управление голосом (голосовое моделирование); устойчивое положение гортани при пении,

независимо от фонации гласных, высоты тона или динамики; ясность дикции, правильная вокальная артикуляция; умение использовать резонаторные функции организма (искусство резонанса в пении); сглаженность регистров в пении; художественные приемы в пении (динамика, агогика, фразировка, художественный образ и эмоциональность в исполнении); использование звукоусиливающей техники (микрофона).

Стиль языка эстрадной музыки и содержание художественного образа определяют собственные законы исполнения певца, касающиеся соответствующей динамики, акцентов, фразировки, специфических ритмических приемов, степени эмоционального накала по отношению к речевому содержанию и использования энергии передачи звука.

Подводя итоги, можно выделить общие черты эстрадного пения: синтез вокально-исполнительской манеры пения – народной, академической, речевой, джазовой, инструментальной; высокий уровень техники владения голосом; широкий спектр жанровых и стилистических особенностей; присутствие в эстрадной манере пения – индивидуального, личного, характерного для вокально-исполнительских качеств певца, его творческого облика; использование всевозможных вокальных техник (приемов) в пении; Представив теоретическую основу эстрадной вокальной методики, рассмотрев ее основные особенности, методы и приёмы, используемые в процессе обучения эстрадного певца.

Голосовой аппарат как совокупность органов и голосовая функция как управляющая подсистема являются единым целым, и это целое есть саморегулирующаяся, самонастраивающаяся и самообучающаяся система.

Эстрадная техника звукообразования имеет слабый импеданс, эта особенность обуславливает обязательное применение звукоусиливающей аппаратуры.

Эстрадная техника предполагает умение использовать различные специфические приемы (техники), такие как субтон, носовой тванг, штробас,

скриминг, гроулинг, драйв, горловое пение, вокальный рык, белтинг, не используемые в технике академического и народного пения.

Специфика эстрадного исполнительства это синтез выразительных средств – пение и актерское мастерство, пение и хореография.

Эмоциональное развитие вокалистов – важнейшее условие формирования их исполнительских навыков. Используя эмоциональную природу пения, можно иначе, чем в традиционных методиках, организовать процесс постановки голоса.

Рассмотрев особенности, методы и приемы в обучении эстрадных исполнителей, мы подошли к важной проблеме создания педагогических условий для эффективной и качественной реализации процесса обучения эстрадных певцов, обеспечивающих положительную динамику их профессионального становления. Эту проблему интересно и полезно рассмотреть с точки зрения совокупности методических подходов, применяемых в педагогике в целом и вокальной педагогике в частности.

Методические подходы в обучении предполагают применение определенных методов на разном уровне готовности обучающегося, имея ввиду определенные этапы обучения.

На сегодняшний день в педагогике выделяют несколько подходов:

1. Формирующий подход: он реализуется в целенаправленном воспитательном воздействии на каждого обучающегося,

2. Антропологический подход: основан на антропологических принципах развития человека и предполагает выявление природных задатков эстрадного певца

3. Культурологический подход: он предполагает свободу творчества и самовыражения,

4. Биогенетический подход: связан с природными задатками певца (тембр, диапазон голоса, физические параметры, сила голоса), которые раскрываются посредством применения методов обучения.

5. Герменевтический подход: опирается на эмоциональное переживание ученика.

6. Личностный подход: признает личность как продукт общественно-исторического развития и носителя культуры, и не допускает сведения личности к натуре.

7. Деятельностный подход, при котором деятельность признаётся как основа, средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности.

8. Интегративный подход: система устойчивой совокупности принципов, способов и приемов организации целостного процесса творческого развития учащейся молодежи в условиях их взаимодействия с искусством.

Методический подход к организации учебной деятельности может рассматриваться как некоторый исходный принцип, исходная позиция, основное положение или убеждение, например: функциональный подход, системный подход, комплексный подход, эмоциональный подход и т.п. В вокальной педагогике также выделяется множество подходов, связанных с той или иной парадигмой обучения – деятельностной, личностно-ориентированной, гуманистической, компетентностной.

В целом, дифференцировать методические подходы позволяют следующие компоненты: аксиоматические и целевые установки, схемы получения знания, принципы отбора содержания, концепции организации образовательного процесса, роль педагога, роль обучающегося и т.д. Отсюда можно предложить формулировку методического подхода: – это инструментарий, представляющий собой совокупность взаимосвязанных структурных компонентов (аксиоматических, коммуникационных и технологических), направленный на познание и преобразование сложных объектов действительности и возможный при выполнении определенных условий.

Заключение: В заключение отметим, что эстрадное исполнительство – это особый вид социального поведения, где переплетаются потребности социума и духовные устремления личности исполнителя, происходит формирование и развитие у него ярко выраженной социально-профессиональной мотивации и направленности на коммуникативное взаимодействие с публикой. Специфика эстрадного вокального исполнительства обусловлена синтетическим характером самого жанра эстрадной направленности, который базируется на сочетании целого комплекса искусств (хореографии, актерского мастерства, эстетики костюма, режиссуры, света, звука, вокально-технического развития, умения петь в ансамбле с музыкальным сопровождением). К основным характеристикам эстрадного пения ученые относят: синтез вокально-исполнительской манеры пения – народной, академической, речевой, джазовой, инструментальной; высокий уровень техники владения голосом; широкий спектр жанровых и стилистических особенностей; присутствие в эстрадной манере пения – индивидуального, личного, характерного для вокально-исполнительских качеств певца, его творческого облика; использование всевозможных вокальных техник (приемов) в пении; использование звукозаписывающей и звукоусиливающей техники. Профессионально значимые качества эстрадного певца определяют как комплекс знаний о музыке и музыкальном искусстве, владение вокально-техническими и исполнительскими навыками, оригинальность сценического воплощения художественного образа исполняемых произведений, адекватность определения ценностного смысла содержания художественного образа вокальных произведений, самостоятельность поиска способов смыслового интонирования в процессе работы над исполнением произведения.

Многообразие требований, предъявляемых сегодня к эстрадным певцам-профессионалам, ставит педагогов перед необходимостью создания особой методики, которая смогла бы обеспечить подготовку эстрадных вокалистов для выполнения художественных задач, отвечающих этим

требованиям. Вокальная методика базируется на законах эстрадного вокального жанра (пение в речевой позиции; полуоткрытая манера пения; превалирование грудного резонирования) и состоит из четырех этапов обучения эстраднему пению: начального, речевого, дыхательного и эмоционального. Эффективность обучения эстрадных певцов находится в зависимости от: организации учебного процесса с использованием различных подходов и техник, нацеленных на формирование вокально-технических, исполнительских навыков и комплекса профессионально значимых качеств.

Обобщение опыта обучения эстраднему пению дает основания предполагать целесообразность и необходимость применения на современном этапе методических подходов к обучению эстрадных исполнителей. Методические подходы к обучению эстраднему пению – это система устойчивой совокупности принципов, способов и приемов организации целостного процесса творческого развития учащейся молодежи в условиях их взаимодействия с искусством. Особенность этих подходов к обучению эстрадных певцов заключается в учете всех компонентов эстрадного жанра и взаимосвязи профессионально значимых качеств учащихся с их вокально-технической и художественно-исполнительской подготовкой, в системном раскрытии эмоциональной, интеллектуальной, духовно-нравственной, волевой и творческой составляющих личности будущего музыканта-исполнителя.

В современных условиях обучения эстраднему пению наиболее эффективным способом является одновременное применение различных методических подходов, таких как: компетентностный подход, системный подход, гносеологический подход, культурологический подход, эвристический, герменевтический подход, антропологический подход, личностно-ориентированный, стилевой и другие.