

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

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ РАБОТЫ С НАЧИНАЮЩИМИ
ИСПОЛНИТЕЛЯМИ В ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ**

**АТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

Студентки 5 курса 551 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
факультета искусств Педагогического института

КОНОБЕЕВСКОЙ ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

С.В. Протасова

Зав. кафедрой
Доцент, кандидат пед. наук

И.А. Королева

Саратов, 2024

Введение

Законодательные документы, принятые Правительством Российской Федерации на период до 2030 года, определяют национальные цели и стратегию развития страны в области здравоохранения, безопасной среды, предпринимательства, цифровизации. Важное место в программе занимают приоритеты в области самореализации и развития талантов, приобщение населения к культурному наследию и занятиям различными видами искусства [26].

Большими возможностями в развитии талантливой молодежи обладают вокальные студии, которые представляют собой специально оборудованные акустические помещения, предназначенные для занятия вокалом. Среди основных факторов востребованности вокальных студий можно назвать досуговые потребности, потребности саморазвития и творческой реализации.

Занятия в вокальной студии являются одним из наиболее эффективных способов развития творческих способностей, поскольку позволяют осуществлять непосредственное общение учеников и преподавателя, учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого обучающегося. Такие занятия способствуют раскрытию интересов каждого ребенка и дают возможность адаптировать музыкальный материал к своему подопечному.

Обучение в вокальной студии предполагает у детей формирование таких ключевых характеристик: постановка дыхания вокалиста, работа над качеством звука, развитие артистизма, обогащение цветовой палитры вокала. Но для этого, чаще всего, педагогам не хватает владения методическим материалом. Зачастую они пользуются методиками, принятыми в работе с академическими вокалистами, что не отражает специфику подготовки эстрадного вокалиста.

В связи с этим, проблемой исследования стал поиск современных методик обучения, направленных на развитие вокальных данных учащихся вокальной студии.

Тема исследования: Современные методики работы с начинающими исполнителями в вокальной студии.

Цель работы – изучить эффективность использования современных методик работы с начинающими исполнителями в вокальной студии.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие **задачи**:

1. Определить специфику деятельности вокальной студии.
2. Изучить теоретические основы развития голоса учащегося в вокальной студии.
3. Проанализировать современные методики обучения в условиях вокальной студии.
4. Выявить критерии развития голосовых данных учащихся вокальной студии.

Методологической основой исследования являются научные труды, освещающие:

- фундаментальные проблемы педагогики и психологии музыкального образования: Л.И. Боровиков, Л.Н. Буйлова, В.В. Воронкова, В.А. Дальская и другие;
- вопросы музыкальной педагогики: Э.Б. Абдуллин, Н.З. Андрианова, Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев, О.Н. Канареева, В.И. Коробка и другие;
- основы музыкального менеджмента: Р.Р. Мирная, Р.Н. Минниханова, В.И. Ефремов и другие;
- исследования по организации работы вокальной студии: Л.Н. Байрамова, Н.К. Прокопенко, О.Н. Ященко и другие.

На разных этапах работы над исследованием использовались взаимодополняющие **методы**:

1. *теоретический*:
 - изучение нормативных документов и методических материалов, анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования;
2. *эмпирический*:
 - педагогическое наблюдение, беседы, задания.

Результаты исследования докладывались на научных конференциях, и публикациях:

1. IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки голоса». Саратов 2019 г.

2. Конобеевская О.М., Андреева Ю.Ю. Проблемы развития певческого голоса в дошкольном возрасте// VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки голоса». Саратов 2019 г. С. 33-39.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, который включает в себя 41 источник и приложения.

Глава 1. Теоретические основы развития голоса учащегося в вокальной студии

1.1. Специфика деятельности вокальной студии

Студия – происходит от латинского слова *studium*, что означает «место учебы». «Студия» в переводе с итальянского означает художественное учреждение для изучения новых приемов в искусстве и для подготовки артистических кадров [34]. Образование, получаемое в студии, направлено на практическую деятельность, выходящую за рамки школьной программы. Оно позволяет детям раскрыть творческие способности [6, с. 22]. Вокальная студия широко используется как средство организации учебного и творческого процесса, предоставляя педагогам большую свободу в подходе к занятиям.

Цель обучения в вокальной студии – помочь ребенку, обладающему потенциалом и склонностью к творчеству, развить свои вокальные данные, овладеть вокальным искусством, улучшить коммуникативные навыки и научить его выражать свои чувства посредством голоса [25, с. 285].

Задачи вокальной студии следующие:

- формирование интереса к пению;

- развитие музыкальных способностей;
- формирование голосового аппарата;
- обучение певческим навыкам и выразительному пению;
- сохранение и укрепление психологического здоровья детей;
- приобщение обучающихся к концертной деятельности;
- создание комфортного психологического климата;
- формирование благоприятной ситуации успеха.

Обучение в вокальной студии может стать площадкой для развития творческих способностей, создания музыкальных проектов и выступлений перед публикой. Это не только поможет раскрыть свой потенциал, но и развить уверенность в себе и коммуникативные навыки.

1.2 Теоретические основы работы с голосом начинающего исполнителя

Сила воздействия музыкального исполнителя определяется красотой его вокала, точностью музыкального слуха, умением передавать мелодии, чувством стиля и индивидуальностью.

Дмитриев Л.Б. в работе «Основы вокальной методики» определяет пение, как способность голоса выражать музыкальные мысли. И считает, что каждый человек с развитым музыкальным чувством может петь [9, с. 24].

Развитие вокальных способностей требует постоянной практики и работы над собой. Доктор педагогических наук, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства, действительный член Международной академии наук педагогического образования Галина Павловна Стулова к вокальным навыкам относит:

- образование звуков;
- дыхание;
- артикуляция;
- слуховые навыки;

– эмоциональная выразительность [33, с. 76].

И.П. Цуканова к вокальным навыкам, выделенным Г.П. Стуловой причисляет дикцию; работу с произведением; упражнения с микрофоном; актерское мастерство [37].

Самый важный навык – звукообразование – это целостный процесс, который зависит от баланса между дыханием, артикуляцией и гортанью.

Необходимо учитывать свои индивидуальные особенности голоса и развивать их, не копируя других. У каждого уникальный тембр и диапазон голоса. Постоянное развитие в области вокального искусства поможет стать профессионалом и достичь успехов в музыкальной карьере.

Тренировка и развитие голоса – это неотъемлемая часть работы певца. Регулярные упражнения помогут улучшить технику исполнения, расширить диапазон и контроль над голосом.

Таким образом, можно сделать вывод, что вокальная студия – это уникальная форма организации учебно-творческой деятельности, целью которой является получение певческих навыков и умений.

Для начинающего исполнителя необходим целостный подход, признающий необходимость каждого из навыков (интонация, дыхание, дикция и артикуляция, работу с микрофоном и др.) в отдельности.

Глава 2. Практические основы работы с голосом начинающего исполнителя в вокальной студии

2.1 Современные методики обучения в условиях вокальной студии

Древнегреческое слово «метод» буквально означает «след». Следовательно, чтобы добиться успеха в поп-арте, дети должны развивать свои природные способности.

Для повышения уровня педагогической компетентности вокально-методических знаний необходимо развивать в первую очередь технологическую сторону профессиональной деятельности.

Существует много известных вокальных методик. Например, пение в речевой позиции Сет Риггса или вокальная методика «Фонопедический метод развития голоса» В. В. Емельянова (ФМРГ). Обе методики направлены на улучшение технического развития голоса.

Метод Сета Риггса включает в себя мягкую атаку и речевую позицию (с целью почувствовать звук передними зубами) при мягкой атаке.

Фонопедический метод развития голоса – это заранее разработанный, вторичный и специально адаптированный метод, использующий двигательные приемы для решения координационно-тренировочных задач по постановке голоса, а не полноценный мануальный метод.

Двигательный прием – это организация определенных обстоятельств, препятствующих произнесению звука типичным способом.

Критериями фонопедического метода являются:

- акустическая эффективность (громкость и звучность голоса);
- энергетическая экономность (петь долго и без вреда голосу);
- биологическая целесообразность (включение и развитие защитных механизмов фонации).

ФМРГ – это многоуровневая программа развития голоса, которая тренирует и развивает голосовой аппарат, профилактирует голосовые расстройства и корректирует вокальные и речевые привычки.

Авторская методика «Возвращение к голосу» Ариадны Карягиной вокального педагога, фонопед, певицы, практического психолога создана для решения как вокальных, так и психологических проблем, метод «Возвращение к голосу» (зарегистрирован в 1997 году). Был разработан для создания лекарства от вокальных и психологических проблем.

В зарубежной вокальной методике «Estill Voice Training» тринадцать обязательных голосовых фигур, устанавливающих контроль над определённой структурой голосового механизма.

Отечественная вокальная методика Русская школа эстрадного вокала «Свобода и воля» Ольги Донской-Анисимовой полезна для начинающих ис-

полнителей и продвинутых певцов, работающих в разных стилях и жанрах вокальной музыки, а также педагогов, преподающих сольное и ансамблевое пение в различных стилевых и жанровых направлениях вокального искусства.

Зарубежная вокальная методика «Complete Vocal Technique» Кэтрин Садолин оперной певицы, педагога и исследователя анатомии человеческого голоса (разработана в 1992 году). Данная методика поможет выявить и исправить конкретные вокальные проблемы, кардинально изменить динамику, цвет и характер голоса, что позволит достичь широкого спектра вокальных возможностей при пении в разных стилях и использовании разнообразных вокальных приемов.

Вокальный метод (курс) Ольги Кляйн основан на многолетней педагогической практике и работе с гибкостью голоса. В основу метода легли разработки автора в понимании мелизматики.

2.3 Критерии развития голосовых данных учащихся вокальной студии

Современное эстрадное вокальное исполнительство не ограничивается традиционным пением, для которого характерен большой диапазон голосовых звуков, в отличие от эстрадных вокальных исполнений прошлого. Требовалась также разработка универсальных эталонов, которые позволили бы измерять развитие индивидуальных вокальных способностей учащихся путем оценки характерных вокальных качеств их голосов, а также типа и характера издаваемого певческого звука.

В словаре С. И. Ожегова понятие критерий определяется как «мерило оценки, суждения».

Критерий – признак, на основании которого формируется оценка, определение или классификация [40].

Разработка критериев оценки голосовых данных учащихся производилась с учетом основных требований, предъявляемых к певческому голосу в процессе

вокального исполнительства, отраженных в исследованиях Л. Б. Дмитриева, В. И. Коробки, В. П. Морозова, И. К. Назаренко, С. Риггза, Р. Юссона, К. Садолин.

К данным требования относятся:

- свобода и неустойчивость голосообразования;
- звонкость, легкость и полетность певческого звука;
- опора певческого звука на дыхание;
- ровность, объемность и тембровая насыщенность голоса;
- четкость и разборчивость дикции;
- владение режимами звукообразования, характерными для различных стилей эстрадной вокальной музыки.

На основе этих требований установлены пять нормативов развития вокальных способностей: автономность голосового построения, ровность дыхания, свобода артикуляции, чистота интонации и владение стилем.

К развитию вокальных навыков подходят на разных уровнях перечисленных критериев: высоком, среднем и низком.

Таким образом, развитие вокального мастерства у детей требует системного подхода и постоянной работы. Педагог должен постоянно обновлять свои знания и навыки, следить за новыми тенденциями в области музыкального образования и внедрять их в свою практику. Только так можно обеспечить эффективное и качественное обучение в вокальной студии, создать целостное и гармоничное образовательное пространство, в котором музыка станет неотъемлемой частью жизни каждого ребенка.

Заключение

Проведенное исследование позволило сделать некоторые выводы.

1. Решая первую из поставленных задач, было выявлено, что вокальные студии интегрированы в российскую систему образования, являясь одной из важных составляющих системы дополнительного образования.

Организация деятельности вокальной студии основана на ряде принципов, среди которых можно выделить:

- единство художественного и технического развития пения;
- гармоническое воспитание личности;
- постепенность и последовательность в овладении мастерством;
- успешность;
- творческое развитие;
- доступность;
- ориентация на особенности и способности ребенка;
- индивидуальный подход.

2. Изучив теоретические основы развития голоса выявлено, что в вокальной педагогике существует множество классификаций вокальных навыков. Для вокальной студии актуальна классификация Стуловой Г.П., которая выделяет: чистоту интонирования, дыхание, артикуляцию и дикцию, эмоциональную выразительность, работу с микрофоном.

3. В ходе решения третьей задачи, были проанализированы современные методики вокального обучения, которые используются при работе с эстрадными вокалистами: «Фонопедический метод развития голоса» В.В. Емельянова, (ФМРГ), «Speech Level Singing» Сэтта Риггза, авторская методика «Возвращение к голосу» Ариадны Карягиной, тренинг Эстилл Войс Джо Эстилла, «Свобода и воля» Ольги Донской-Анисимовой, «Complete Vocal Technique» Кэтрин Садолин, вокальный метод Ольги Кляйн.

4. Решая четвертую задачу исследования, были выявлены критерии развития голосовых данных учащихся студии:

- свобода и неутомимость голосообразования;
- звонкость, легкость и полетность певческого звука;
- опора певческого звука на дыхание;
- ровность, объемность и тембровая насыщенность голоса;
- четкость и разборчивость дикции;
- владение режимами звукообразования, характерными для различных стилей эстрадной вокальной музыки.

Качественная подготовка обучающихся в вокальной студии зависит от множества факторов. Первостепенное значение среди них имеют современные вокальные методики, ориентированные на индивидуальные особенности обучающегося, развитие его вокальных навыков и потребностей.