

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

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**РАБОТА ЭСТРАДНОГО АРТИСТА-ВОКАЛИСТА
НАД СЦЕНИЧЕСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

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

ПЕТРОВОЙ НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

Н.В. Корчагина

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И.А. Королева

Саратов 2024

Введение. Тема сценического поведения артиста-вокалиста актуальна, поскольку каждый певец, выходя на эстрадную площадку, проводит работу над его осмыслением – самостоятельно или с помощью педагога, режиссера, гримера, хореографа, постановщика, стилиста, костюмера и т.д. С течением времени меняются вокальные техники, хореографические тенденции, все чаще эстрадные вокальные номера становятся маленькими спектаклями, «прожить» которые способны лишь певцы, обладающие целым набором разнообразных качеств, составляющих сценическое поведение.

Каждый вокалист индивидуален, но именно сценическое поведение со всеми его компонентами позволяет одному исполнителю сформировать и продемонстрировать такое воплощение художественного образа, которое хранится в памяти многих поколений (иногда на десятилетия «переживая» самого певца), а другой артист остается «звездой-однодневкой».

С проблемой формирования своего сценического поведения сталкивается любой вокалист. Истоки эмоционально-волевой нестабильности даже у опытных певцов изучаются годами, но однозначного решения не находится. Причины неуспеха у публики технически подготовленных вокалистов и, наоборот, популярность исполнителей, обладающих в большей степени актерским мастерством, чем вокальными данными, не доказаны теоретически. Почему от количества и сложности пластически-хореографических решений в каждом вокальном номере не зависит непосредственно успех каждого отдельного выхода артиста на сцену – точно не выявлено. Сочетание составляющих сценического поведения (вокально-технической, пластической, эмоционально-волевой, актерской) в каждом случае индивидуально, его результат сложно поддается теоретическому анализу, что подтверждает необходимость работы в данном направлении.

Отсутствие детально разработанной методики формирования сценического поведения вокалиста и баланса составляющих сценического поведения, а также способов преодоления проблем эмоционально-волевого компонента в форме негативного сценического волнения свидетельствует об

актуальности выбранной темы. Все вышесказанное и обусловило выбор темы выпускной квалификационной работы бакалавра – **«Работа эстрадного артиста-вокалиста над сценическим поведением».**

Степень научной разработанности проблемы. Комплексно проблеме творческой индивидуальности артиста изучали такие именитые исследователи и современные специалисты в области психологии, как: Л.Л. Бочкарев, А.Л. Готсдинер, Д.К. Кирнарская, Е.П. Красовская, Н.В. Морозова и др. В области вокального (в т.ч. эстрадно-джазового) искусства свои работы темам, связанным со сценическим поведением артиста, посвятили Е.Ю. Белоброва, Э.В. Бутенко, З. Гарина, В.Ю. Григорьев, О.В. Иванова, А.В. Каргина, В.И. Коробко, К. Линклэйтер, Д. Нимак, С. Риггз и др. В области актерского мастерства оставили труды А.И. Векслер, К.С. Станиславский, И. Чаббак, Е.И. Черная, М.А. Чехов, Э. Ховард, Ф.И. Шаляпин и др. Роль хореографического искусства в сценическом поведении артиста изучали: А.С. Спинжар, Н.Ф. Очкуренко, Ш.Ю. Усманов и многие другие.

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть теорию и практику работы эстрадного артиста-вокалиста над сценическим поведением.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- 1) охарактеризовать сценическое поведение и его составляющие: вокально-техническую, пластическую, эмоционально-волевою, актерскую;
- 2) рассмотреть роль актерской составляющей (проявляющейся в форме артистизма) и эмоционально-волевой составляющей (в форме негативного волнения) в сценическом поведении эстрадного артиста-вокалиста;
- 3) изучить способы борьбы с негативным волнением как проявлением эмоционально-волевой составляющей сценического поведения;
- 4) проанализировать взаимодействие вокально-технической и актерской (в форме артистизма) составляющих сценического поведения эстрадного артиста-вокалиста.

Для решения поставленных задач использовались следующие **методы исследования:** теоретико-логический и сравнительно-сопоставительный

анализ специальной научной литературы по теме исследования в области педагогики, психологии, методики, музыкального исполнительства.

Методологической базой исследования послужили работы Л.Л. Бочкарева, З. Гариной, В.И. Коробко, К.С. Станиславского, М.А. Чехова.

База исследования: Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры химиков» г. Саратова.

Апробация исследования. Отдельные теоретические положения и выводы были представлены на Международной научно-практической конференции «Социально-культурная деятельность: векторы исследовательских и практических перспектив» (Казань, 2024 г., с публикацией статьи).

Структура работы. Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложения. Структура работы определилась задачами исследования, их логической связью.

Введение содержит актуальность, степень научной разработанности проблемы, сведения об апробации, цель, задачи и методологическую базу исследования.

В первой главе рассмотрены основные составляющие сценического поведения артиста-вокалиста на сцене. Кроме того, описана роль актерской и эмоционально-волевой составляющих в формировании сценического поведения эстрадного артиста-вокалиста.

Вторая глава посвящена практике работы эстрадного артиста-вокалиста над сценическим поведением. Описана работа эстрадного артиста-вокалиста над эмоционально-волевой составляющей сценического поведения (борьба с негативным волнением). Проанализировано соотношение вокально-технической и актерской составляющих в формировании сценического поведения эстрадного артиста-вокалиста.

Заключение содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу бакалавра

завершает **список использованных источников**, включающий в себя 88 наименований.

Основное содержание работы. Голосовой аппарат человека представляет собой сложную систему и состоит из органов дыхания и голосообразования, из артикуляционного аппарата, резонаторов. Все части голосового аппарата взаимосвязаны между собой и во время певческого процесса работают как единое целое. Современный эстрадный исполнитель должен стремиться к так называемому эталонному звуку джазовой, рок- и поп-музыки, которому свойственен ряд особенностей. К важнейшей относится близость звучания на протяжении всего диапазона голоса. Близкий звук – это звук, опирающийся в вершину твердого неба, такой звук как бы приближен к слушателю, иногда такой звук подчеркнуто близок. При близком пении вокальный аппарат акустически функционирует таким образом, что звук не застревает в глоточно-затылочной части.

Специфика работы эстрадного певца, в отличие от других жанров сценического искусства, состоит в безусловной необходимости одновременного звуковедения и движения в процессе воплощения на сцене художественного образа вокального произведения, а также необходимости постоянной связи «певец-зритель». Специфический язык условностей хореографического искусства, применение комплекса элементов танцевальных движений, освоенных артистом-вокалистом в период обучения, расширяют возможности его пластической выразительности как одного из основных элементов профессионализма. Занятия хореографией необходимы эстраднему певцу как тренинг его психофизического аппарата, в том числе дыхательной системы, которая непосредственно влияет на качество звукоизвлечения.

Способность донести до слушателя максимум нужной информации минимальными средствами есть элемент актерского мастерства. В теории актерского мастерства есть такой термин как сценическое присутствие. Уверенность и умение держаться на сцене – важные качества любого

исполнителя, и это в равной степени важно и для вокалиста. Актерское мастерство – процесс динамичный. Появление на сцене с ощущением уравновешенности и харизмой очаровывает слушателей и поглощает их внимание. Практика и опыт укрепляют уверенность в себе, именно умение владеть сценой порождает активное слушание.

Даже если все вышеперечисленные компоненты присутствуют, певец не сможет воплотить все задуманное без наличия соответствующего эмоционально-волевого настроя. Публичное выступление требует большой исполнительской выдержки и воли, самообладания, внимания и сосредоточенности, целеустремленности и настойчивости, смелости и решительности, дисциплины, самостоятельности и инициативности. Тренировка этих качеств происходит на репетициях, а закрепляется на практике.

Рассмотрим выступление Дениса Мажукова, российского эстрадно-джазового пианиста и вокалиста. На концерте «Джаз-н-ролл» Денис Мажуков продемонстрировал синтез вокального исполнительства с инструментальным, демонстрируя не только технический, но и актерский компонент сценического поведения. Как вокалист Денис Мажуков владеет приемами смещения регистров, расщепления звука, йодлем и др. Во время пения он виртуозно играл на инструменте, демонстрируя при этом безупречную чистоту вокальной интонации. Актерская составляющая сценического поведения Д. Мажукова проявилась во взаимодействии с залом на вербальном и невербальном уровне (хлопки, разворот корпуса к залу во время пения). Следовательно, можно говорить о равномерном балансе взаимодействия музыкально-технической и актерской составляющих сценического поведения артиста, когда обе они были равнозначны и равнозначно представлены зрителю.

Проанализируем мастер-класс эстрадно-джазовой певицы и преподавателя Этери Бериашвили, который прошел в стенах МГИК в феврале 2023 г. В начале Этери остановилась на вокально-технической

составляющей сценического поведения артиста, подчеркнула, что надо применять разные техники, упражнения, знать методику разных преподавателей, безусловно владеть своим голосом, совершенствовать вокальную технику на протяжении всей жизни. В актерской составляющей обращала внимание на момент выхода на сцену, представление себя зрителю. Посоветовала нарисовать «картинку песни», то есть представить в деталях все, о чем поется и от имени кого повествуется, говоря, что «Песня заработает тогда, когда будет иметь свою историю». Следовательно, проведенный мастер-класс подтвердил необходимость баланса работы над вокально-технической и актерской составляющими, особенно Этери подчеркивала ценность артистического начала.

Заключение. Данная выпускная квалификационная работа бакалавра посвящена теории и практике работы эстрадного артиста-вокалиста над сценическим поведением. Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы.

1. Понятие о сценическом поведении вызывает ассоциации с внешними сценическими проявлениями артиста (пластика, артистическая презентация, грим, костюм, визаж и т.п.). Но более подробное рассмотрение содержания термина «поведение» оправдывает применение категории «сценическое поведение» как более широкого комплекса значимых составляющих работы эстрадно-джазового вокалиста. В психологическом контексте поведение трактуется как определенный сложившийся образ взаимодействия с окружающей средой. Для вокалиста самый важный способ взаимодействия с окружающей средой – это пение в совокупности с актерской игрой, элементами танца и «скрепляющей» их сценической волей. Соответственно, обозначим *сценическое поведение эстрадного артиста-вокалиста* как конгломерат вокально-технического, пластического, эмоционально-волевого, актерского компонентов. В данном исследовании акцент поставлен на взаимодействие вокально-технической и актерской (проявляющейся в форме

артистизма) составляющих, а также на борьбу с негативным волнением как проявлением эмоционально-волевой составляющей сценического поведения эстрадного артиста-вокалиста. Над составляющими сценического поведения артист должен думать каждый раз, когда он готовится или выходит на сцену.

Вокально-техническая составляющая сценического поведения эстрадно-джазового певца базируется на эталонном звучании. *Пластическая составляющая* выражает художественный замысел постановщиков и исполнителя. Включение сценического движения в развитие драматургии концертного номера создает вокально-хореографический образ музыкального произведения при условии баланса вокала и сценического движения. *Актерская составляющая* может иногда играть ведущую роль в сценическом поведении певца (пример Марка Бернеса и Леонида Утесова, артистов, не обладавших исключительными вокально-техническими возможностями). Когда вокалист владеет актерским мастерством на уровне создания из песни «маленькой жизни», он по праву может претендовать на звание артиста. Выходя на сцену, у вокалиста есть, как минимум, два способа передать смысл вокального произведения: либо прожить его «по Станиславскому», либо перевоплотиться «по Чехову». *Эмоционально-волевая составляющая* сценического поведения позволяет раскрыть на сцене все грани дарования артиста, воплотить задуманное и подготовленное в режиме максимальной вокальной, пластической и актерской отдачи.

2. Эмоционально-волевая и актерская составляющие непосредственно влияют на сценическое поведение эстрадного артиста-вокалиста, на качество представления им вокальной программы. В данном исследовании *эмоционально-волевая составляющая* сценического поведения эстрадного артиста-вокалиста исследуется не во всей полноте проявления, а в форме негативного волнения. Это одна из форм психического состояния личности до и вовремя концертного выступления, она способна «перечеркнуть» карьеру даже самого одаренного исполнителя, поскольку влияет на все рассмотренные выше составляющие сценического поведения. Для успешного

выступления вокалисту необходимо справиться с негативным волнением, свести его к приемлемому минимуму и (или) перенаправить в позитивное русло. Умение преодолевать негативное волнение частично поддается развитию. Причины и способы борьбы с негативным волнением подробно описаны и представлены в параграфе 2.1.

Большую роль в формировании сценического поведения эстрадного артиста-вокалиста играет *актерская составляющая*. В нашем исследовании мы рассматриваем данное многосоставное явление в одном из его проявлений – артистизме. Это понятие, наряду с негативным волнением, необходимо проанализировать отдельно, поскольку оно имеет прямое влияние на качество вокального исполнения на эстрадно-джазовой сцене. Артисты и психологи в сфере творчества разделяют понятия артистизма и актерского мастерства. Актерское мастерство – это синтез широкого спектра профессиональных навыков артиста. Артистизм – это качество личности, умение воздействовать на публику, «захватывать» ее своим исполнением, подчинить своей творческой воле. Артистизм, в отличие от актерского мастерства, не профессия, он присущ не только людям творческих специальностей. Но в исполнительской деятельности артистизм является профессионально важным навыком, входящим в комплекс актерского мастерства, над которым любой артист работает всю свою творческую жизнь. Мы формулируем следующие *способы развития артистизма*: расширение кругозора и наблюдательности в области зрелищных искусств (посещение мероприятий, выставок, спектаклей, просмотр кинофильмов); чтение и исследование литературных произведений (их содержания и смысла, мыслей и переживаний персонажей); яркое эмоциональное чтение стихов и прозы; подражание людям и животным (умение в чужой манере двигаться, говорить, проявлять эмоции, стремление вживаться в образ персонажей, а также копировать повадки животных); быть в центре внимания (намеренно быть в ситуациях, когда люди смотрят и слушают только вас); импровизирование и фантазирование (во время пения, танцев, чтения, игр, а

также какой-либо жизненной ситуации) с целью развивать креативность мышления; выработка независимости от оценок окружающих.

Взаимосвязь артистизма с негативным волнением очевидна, так как, чтобы быть артистичным, нужно не только безупречно знать программу, но и уметь справиться с негативным волнением, так как оно мешает проявлению артистизма, а волнение-подъем положительно влияет на его проявление.

3. Негативное волнение рассматривается в данном исследовании как проявление эмоционально-волевой составляющей сценического поведения эстрадного артиста-вокалиста. Изучение природы негативного волнения, причин и способов борьбы с ним критически важно для исполнителя, так как оно напрямую связано с пригодностью к исполнительской деятельности. *Причинами* негативного волнения являются: недостаточный уровень подготовки, неуверенность в работе памяти, неблагоприятное физическое состояние, отсутствие правильного психологического настроя (неумение освободиться от нервной напряженности при публичном выступлении, неадекватная самооценка исполнителя), недостаточная техническая оснащенность концертной площадки и непривычная обстановка. В соответствии с выделенными причинами негативного волнения определим следующие *способы борьбы* с ним:

1) *совершенствование вокальной подготовки номера*: заблаговременная работа над трудными местами песни без излишнего акцентирования на них (чтобы не сформировался комплекс «сложного участка»); исполнение всей программы целиком несколько раз (но не накануне выступления), сохранение контроля за вокальными техническими моментами и энергетическими затратами; преодоление мышечных зажимов через работу в медленном темпе; подбор программы адекватно актуальным возможностям вокалиста;

2) *тренировка работы памяти*: использование различных приемов заучивания песни наизусть заранее, с разбором мелодического и гармонического строения произведения, его мелодико-гармонической

структуры; активизация направленности на прочность запоминания и эмоциональных ассоциаций; задействование в процессе заучивания и запоминания слухового, зрительного, моторного, логического, эмоционально-ассоциативного компонентов памяти;

3) *профилактика неблагоприятного физического состояния*: соблюдение режима сна, питания, труда и отдыха, гигиены голоса, диеты с исключением острого, кислого, сладкого, орехов, особенно накануне концерта; использование дыхательной гимнастики;

4) *обеспечение правильного психологического настроя*: игнорирование неблагоприятного эмоционального воздействия, которое может исходить от окружающих; направление внимания на цель, на сосредоточенность, на увлеченность своим делом; формирование установки и мотивов в соответствии с характером и условиями конкретного выступления; использование приемов, связанных с воздействием извне (убеждение, разъяснение, беседа на отвлеченную тему и т.п. со стороны, педагога, психолога) и с саморегуляцией (переключение внимания, самоубеждение, самоободрение, самоприказ, самоуспокоение); использование аутогенной (психорегулирующей) тренировки; забота не об «успехе» у публики, а о качественном представлении вокального произведения;

5) *устранение факторов, связанных с непривычной обстановкой и недостаточной технической оснащенностью*: генеральные репетиции в том зале, в котором предстоит петь, присутствие в день выступления на саунд-чеках и исследование «геометрии» зала.

4. Взаимодействие вокально-технической и актерской составляющих сценического поведения артиста-вокалиста представляет отдельное направление нашего исследования. Как уже было сказано выше, мы рассматриваем актерскую составляющую не во всем ее многообразии, а в одном из проявлений – артистизме. Важным в сценическом поведении артиста является поиск баланса взаимодействия между вокально-технической и актерской (в форме артистизма) составляющими в той мере,

когда одно не подавляет другое, а взаимно дополняет. Данный баланс – это подведение и демонстрация итогов работы над песней исполнителя и его команды. Обрести его можно, наблюдая за выступлениями известных исполнителей, посещая мастер-классы профессиональных певцов и педагогов, используя положительные моменты и работая над ошибками своей творческой деятельности, и даже учитывая определенный опыт любительских коллективов. Много теоретико-методических трудов посвящено описанию вокальной техники, актерского и пластического мастерства, психологическому настрою исполнителя, но теоретического описания баланса взаимодействия данных составляющих – нет. Для певца и его педагога это каждый раз своеобразная творческая поисковая исследовательская работа. Анализ выступления Дениса Мажукова и мастер-класса Этери Бериашвили говорят о необходимости поиска равномерного взаимодействия музыкально-технической и актерской составляющих сценического поведения артиста.

Такой способ взаимодействия у каждого исполнителя индивидуален, он зависит не только от личных качеств артиста, его сценических задач, но и от содержания самой песни. Примеры М. Бернеса, Л. Утесова, а также самодеятельного коллектива, рассмотренного в тексте параграфа, говорят о допустимости в определенных случаях превышения артистизма над вокально-технической составляющей без ущерба для качества представления вокального произведения зрителю. Универсальных пропорций не существует, но неизменно то, что артист должен быть прежде всего транслятором (проводником), доносящим до слушателя весь спектр переживаний, которые заложены им самим, авторами музыки, слов, педагогами, аранжировщиками и постановщиками вокального произведения, а переживать и испытывать глубокие эмоции должен слушатель.