

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

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**РАЗВИТИЕ СЦЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ В КЛАССЕ
ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВОКАЛА ДЕТСКОЙ
ШКОЛЫ ИСКУССТВ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки IV курса 402 группы
направления подготовки 53.03.01 – Музыкальное искусство эстрады
(профиля «Эстрадно-джазовое пение»)
факультета искусств Педагогического института

ЛИННИК ВЕРОНИКИ АЛЕКСЕЕВНЫ

Научный руководитель _____
профессор, доктор искусствоведения

Лебедев А.Е.

Зав. кафедрой _____
доцент, канд. пед. наук

Королева И.А.

Саратов 2024

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.

В современном мире эстрадно-джазовый вокал занимает весомое место в мире музыки. Открывается множество различных студий, ему открылись двери в мир телевидения и радио, этому способствуют различные телевизионные проекты. Эстрадно-джазовый вокал сегодня является одним из самых популярных и востребованных направлений в мире. Оно востребовано многочисленными категориями зрителей и слушателей, принадлежащих к различным кругам российского общества.

Детский эстрадно-джазовый вокал привлекает современных детей своей яркостью, современной стилистикой, возможностью проявить свои творческие способности при сравнительно скромных вокальных данных. Поэтому система дополнительного образования (детские школы искусств - ДШИ, в том числе) с каждым годом все активнее приобщает детей к музыкальному искусству эстрады. Занятия в ДШИ позволяют раскрыться ребенку в разных областях. Для того чтобы обучение в классе эстрадно-джазового вокала стало более плодотворным, необходимо приложить немало усилий не только в области развития вокальных данных, но также хореографических, актерских, сценического мастерства и т.д.

В современном обществе эстрадно-джазовый вокал пользуется большой популярностью, и дети, проявляющие интерес к музыке, часто выбирают эту область для своего развития в детской школе искусств. Эстрадное искусство многогранно, оно включает в себя такие аспекты, как микрофонная культура,

эстрадно-джазовый вокал, хореография, режиссура номера, сценическое воплощение. Вместе с тем, чтобы стать успешным исполнителем, необходимы как технические навыки вокала, так и умение эффективно выступать на сцене. Развитие сценических навыков имеет большое значение в процессе обучения эстрадно-джазовому вокалу и требует эффективных методов и подходов. Вокальные отделы ДШИ должны включать в свой педагогический состав профессионалов, обладающих соответствующими знаниями и навыками в каждой вышеперечисленной деятельности, чтобы в итоге выдать качественный «культурный продукт» даже с вокалистами-любителями, но основная роль, все же, лежит на преподавателе вокала.

О значимости проблемы сценического мастерства, успешного совладания с волнением в процессе становления музыканта, о негативном его влиянии на исполнительский уровень музыканта говорили Л.А. Баренбойм, Г.Г. Нейгауз, Г.М. Цыпин и др. Исследователи художественного творчества, музыкальной психологии и педагогики, теории театральной деятельности указывали на значимость преодоления волнения, саморегуляции в процессе публичного сценического представления своих результатов. Но до настоящего времени данная проблема остается малоизученной, недостаточно разработанной и систематизированной. Конкретные методические и технологические подходы к ее решению в специальной литературе обозначены недостаточно полно.

Вышесказанное позволило сформулировать *проблему*, обусловило *актуальность* и определило **тему** выпускной квалификационной работы: **«Развитие сценических навыков у детей в классе эстрадно-джазового вокала детской школы искусств».**

Цель работы – изучение процесса развития сценических навыков у детей в классе эстрадно-джазового вокала в ДШИ.

В соответствии с целью поставлены следующие **задачи** исследования.

1. Изучить психолого-педагогическую, методическую и специальную литературу по проблеме исследования.

2. Дать общую характеристику понятию эстрадно-джазового вокала как сценического искусства.

3. Выявить специфику и рассмотреть психолого-физиологические особенности обучения детей эстраднему вокалу.

4. Провести анализ методов развития сценических навыков в процессе обучения детей эстраднему вокалу в современных методиках; определить наиболее продуктивные формы для организации работы с детьми по выбранному направлению.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования: в исследовании использовались методы наблюдения и анализа литературы. Наблюдения проводились в урочное время занятий в классе эстрадно-джазового вокала в детской школе искусств.

Методологическую основу исследования составили труды известных ученых - педагогов, психологов, философов, музыкантов, занимающихся исследуемой проблемой: современные концепции вокальной педагогики (Л. Б. Дмитриев, В. П. Морозов); теоретические положения вокальной педагогики о природе эстрадно-джазовой вокализации (И. А. Цуканова); теория и методика развития детского голоса (В. В. Емельянов, Г. П. Стулова); методика и практика обучения эстраднему пению (С. Риггс); методика развития сценических навыков вокалистов (И.А. Богданов, А.В. Вербицкая, Н.И. Козлов, В.В. Медушевский, А. Немеровский, С. Риггс, И.Г. Рутберг) и др.

База исследования: апробация результатов исследования осуществлялась в процессе педагогической деятельности автора данного исследования в качестве педагога Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени Петра Андреевича Фролова Энгельсского муниципального района» (МБУДО «ДШИ №1 ЭМР»)

Структура: ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

В первой главе – «Теоретические основы проблемы развития сценических навыков эстрадно-джазового вокалиста в условиях ДШИ. Категориальный анализ» - представлен теоретический анализ проблемы – даны характеристики основных понятий.

В параграфе 1.1 «Общая характеристика эстрадно-джазового вокала как сценического искусства» - на основании анализа психолого-педагогической, методической и специальной литературы проводится категориальный анализ основных положений и понятий.

Известно, что современное эстрадно-джазовое вокальное искусство во всем многообразии своих средств и форм оказывает огромное влияние на сознание, чувства, вкусы, формирование эстетического отношения к действительности, развитие творческих качеств у детей. В последние десятилетия, благодаря высокому развитию средств массовой информации, популяризации таких известных телепроектов, конкурсов как «Евровидение», «Новая волна», «Голос» и т. д., эстрадное пение стало очень востребовано и всегда вызывает живой интерес у детей, родителей, зрителей к этому виду художественного творчества.

Детская эстрада – это достаточно новое музыкально-эстетическое направление детского музыкального творчества. Оно привлекает современных детей своей яркостью, «взрослыми» аранжировками песен, современной стилистикой, насыщенным вокалом и возможностью проявить свои творческие способности, воплотить самые смелые идеи и мечты. В системе дополнительного образования в условиях ДШИ вокальные эстрадные коллективы являются связующим звеном, объединяющим детей разных возрастов, помогающим донести до них основные жизненные ориентиры.

Эстрадное пение отличается от других жанров не только манерой исполнения, способами вокализации и фonaции, но и средствами сценического воплощения. Это сольное и ансамблевое пение под музыкальную фонограмму с микрофоном, напрямую связанное с постановкой концертных эстрадных номеров (т.е. объединения вокального исполнения, танцевальных движений и

актерского воплощения образного строя и содержания песен средствами мимики, пластики, сопровождение исполнения песни яркими костюмами)

Ученые выделяют ряд основных аспектов, влияющих на развитие сценических навыков эстрадно-джазового вокалиста:

1. Психофизиологический аспект: ряд механизмов, лежащих в основе исполнительской деятельности и передачи эмоций музыканта, помогает понять, как улучшить его сценические навыки.

2. Образовательный аспект: включает изучение теории музыки, сольфеджио, владение музыкальным инструментом, а также – знание основ актерского мастерства, основ хореографии и техники вокала.

3. Психологический аспект: умение управлять эмоциями и стрессом, а также психологический комфорт на сцене являются важными факторами развития сценических навыков.

4. Культурологический аспект: Понимание особенностей эстрадного и джазового искусства, их истории и контекста.

Для успешного роста эстрадного вокалиста нужно обеспечить его разностороннее развитие в таких моментах как: работа с микрофоном, сценическое движение, базовые актерские навыки, элементарные навыки хореографии.

Мы понимаем, что эстрадно-джазовое искусство – это сложный многогранный процесс, требующий постоянного развития в различных своих гранях. Совокупность использования всех аспектов сценической подготовки эстрадно-джазового исполнителя дает возможность начинающему певцу глубже прочувствовать музыкальное произведение. «...Именно между строк таится — в литературе, как и в музыке, — душа произведения искусства», — пишет великий пианист Иосиф Гофман. Чем глубже прочувствовано музыкальное произведение, тем эмоциональнее оно воспринимается зрителем, а соответственно тем успешнее будет эстрадный певец.

Во втором параграфе 1 главы – «Специфика и психолого-физиологические особенности обучения детей эстрадно-джазовому вокалу в

условиях дополнительного образования (ДШИ)» - рассматривается специфика детского эстрадного вокала, исследуются особенности обучения детей вокалу в условиях ДШИ. В современных документах, касающихся дополнительного образования (ДО), отмечается, что оно, благодаря своей специфике, создает необходимые *условия* для развития уникальной личности ребенка, её различных способностей.

Процессы вокального воспитания детей схожи с методами воспитания взрослого поколения, но они имеют свою возрастную специфику.

Анализ физиологических предпосылок успешного обучения навыкам вокала показал, что таковыми являются задатки, заложенные природой, а также строение артикуляционного и дыхательного аппаратов, объем глотки. При благоприятном развитии музыкальных задатков есть шанс развить музыкальные способности, которые лежат в основе музыкальной деятельности.

Как и все функции, пение человека, не имеющего природных вокальных данных, может быть развито с помощью *вокальных навыков*. По мнению Г.П. Стуловой к вокальным навыкам относятся: звукообразование, дыхание, артикуляция, слуховые навыки, навыки эмоциональной выразительности.

Оценив потенциал ДШИ, мы выяснили, что его преимуществом перед общим музыкальным образованием выступает возможность ориентироваться на индивидуальные возможности ребенка, что дает возможность выбирать индивидуальный маршрут для каждого, опираясь на способности и потребности, отбирать для этого лучшие методы и приемы. Для каждой возрастной категории педагог должен уметь создавать комфортные условия обучения, учитывать возрастные и индивидуальные особенности.

Образовательный процесс обучения детей эстрадно-джазовому вокалу в условиях ДШИ несет развивающую, социализирующую, гуманистическую, воспитывающую, информационную функции. Он позволяет удовлетворить потребность личности в творчестве и получении новых знаний. Форма дополнительного образования в ДШИ может решать такие задачи как: создание

у ученика «ситуации успеха»; содействие в самореализации обучающихся; реализация выбора образовательного пути ученика.

Задача педагога в процессе обучения детей эстрадно-джазовому вокалу - привить обучающемуся уверенность в своих силах, желание и любовь в том виде деятельности, который он постигает. В ДШИ необходимо организовать те условия обучения, которые помогут детям развить свои задатки и способности, привить необходимые навыки, раскрыть и реализовать возможности и индивидуальность каждого ученика, пришедшего на занятия.

Вторая глава – «Практика развития сценических навыков у детей в классе эстрадно-джазового вокала в ДШИ» - посвящена практическому аспекту исследования.

Параграф 2.1. – «Методы развития сценических навыков в современных методиках обучения эстраднему вокалу». В нем анализируются современные методические подходы и методики обучения эстраднему пению; определяются наиболее продуктивные формы для организации работы с детьми по выбранному направлению.

Нами были изучены и проанализированы различные методики.

Отечественные - Л.Б. Дмитриева, Г.П. Стулова, Д.Е. Огороднов, В.В. Емельянов – авторы основополагающих трудов по теории и методике вокала, Н. Гаранян - автор методики "Межличностная коммуникация и детская эстрадная песня", Юрий Николаев - автор методики "Шоу-бизнес для детей: пение, танцы, актёрское мастерство", Светлана Виноградова - автор методики "Импровизация и эстрадный коллектив", Ирина Жаркова - автор методики "Сценическая речь и эмоциональная выразительность в эстрадном вокале", Валерий Бакулев - автор методики "Сценическое движение в эстрадном исполнительстве", Л. Скородумова - автор методики "Сценическое искусство и эстрадный вокал".

Зарубежные - Seth Riggs - известен своим методом "Speech Level Singing", который помогает певцам не только развивать голосовые возможности, но и приобретать сценическую уверенность, Joan Lader - вокальный тренер, известна своим подходом к работе с вокалистами, включая

развитие сценических навыков, Tom Burke - автор методики "Acting for Singers", где акцент делается на развитие сценического присутствия и навыков актерской игры у певцов., Lisa Popeil - разработала методику "Power, Path & Performance", включающую сценическую тренировку и развитие вокальной техники, Gillyanne Kayes - вокальный тренер и автор книги "Singing and the Actor", в которой она подробно рассматривает развитие сценических навыков у певцов, Бретт Мэнинг - создатель метода "Singing Success", который получил признание благодаря таким популярным певцам, как Тейлор Свифт и Хейли Уильямс и др.

Практически все современные методики обучения детей классическому и эстрадно-джазовому вокалу включают комплекс различных *подходов*, которые способствуют формированию у учеников необходимых навыков выступления на сцене и овладению сценической техникой. Анализ исследования позволил выявить и выделить из методик несколько эффективных *методов*, способствующих оптимальному развитию сценических навыков у детей в классе эстрадно-джазового вокала. Среди них: работа над сценической пластикой и выражением; развитие коммуникативных навыков и взаимодействия с публикой; занятия импровизацией и ролевыми играми; тренировка выразительности и актерской игры. Все эти методы и подходы способствуют развитию самовыражения, творческого мышления и эмоциональной открытости у детей.

Комплекс методов развития сценических навыков включает работу над мимикой, жестикуляцией, постановкой голоса, формированием сценической харизмы, работой с психологическими аспектами выступления и интерпретацией текста и музыки. Эти методы позволяют детям не только развить свои вокальные навыки, но и стать уверенными и выразительными исполнителями на сцене.

В заключительном параграфе работы – «Практическая работа по развитию сценических навыков у детей в классе эстрадно-джазового вокала в ДШИ №1 имени П.А. Фролова г. Энгельса» - представлен анализ собственной

практической работы автора исследования. В параграфе исследуются вопросы организации работы, приводятся примеры практического использования материалов исследования.

Практическая работа проводилась в течении 4 лет в ДШИ в качестве педагога по классу эстрадно-джазового вокала с детьми 7-14 лет. Наряду с развитием основных музыкальных навыков, нами были применены разнообразные методы и подходы развития сценических навыков, выявленные в ходе исследования, включая работу над физической формой, эмоциональной готовностью и театральными элементами.

Практическая работа в нашей школе искусств по развитию сценических навыков на уроках эстрадно-джазового вокала является интенсивной и многогранной программой, целью которой является подготовка и развитие талантливых певцов, способных выступать на сцене и вызывать у слушателей эмоции и восторг. Уроки эстрадно-джазового вокала проводятся в специально оборудованной аудитории, которая имитирует концертную сцену. На уроках эстрадно-джазового вокала в ДШИ ученикам предлагается комплексное изучение различных аспектов эстрадно-джазового вокала и сценического мастерства.

Чтобы развить сценическое мастерство, ученикам предлагаются ролевые игры и импровизации. Они учатся работать с пространством на сцене, правильно располагаться и двигаться. Кроме того, ученикам предлагается работать над выбором и аранжировкой песен.

Учебный процесс ДШИ отражает принципы педагогики, содержит параллельно осуществляемое разностороннее обучение во всех направлениях жанра эстрадно-джазового искусства. Процесс обучения детей любому исполнительскому искусству, а в особенности – эстрадно-джазовому вокалу, обязательным условием выдвигает непосредственный контакт с учеником.

Практическая работа в школе искусств по развитию сценических навыков на уроках эстрадно-джазового вокала помогает ученикам стать профессиональными музыкантами, способными выступать на сцене с

уверенностью и эмоциональной отдачей. Эта работа требует от учеников их полного вовлечения и многих часов практики, в результате чего открываются уникальные возможности для творческого самовыражения и достижения успеха в мире музыки и искусства.

В **заключении** представлены результаты проведенного исследования и сделаны следующие выводы:

1. В современном обществе эстрадно-джазовый вокал является одним из самых популярных направлений в музыке. Эстрадный вокал (и детский, в том числе) является особым видом музыкального искусства, который имеет свои специфические особенности необходимые для исполнения. Стремительное развитие шоу-бизнеса и коммерциализация музыкальной индустрии требуют от молодых артистов не только чистоты и совершенства исполнения, но и умения эффективно выступать на сцене. Соответственно, развитие сценических навыков является важной частью обучения эстрадно-джазовому вокалу в Детской школе искусств.

2. Анализ специфики и психолого-физиологических предпосылок успешного обучения навыкам вокала показал, что таковыми являются задатки, заложенные природой. При благоприятном развитии музыкальных задатков есть шанс развить музыкальные способности, которые лежат в основе музыкальной деятельности. Оценив потенциал ДШИ для обучающихся эстрадно-джазовому вокалу, мы выяснили, что его большим преимуществом перед общим музыкальным образованием выступает возможность ориентироваться на индивидуальные возможности обучающегося. Для каждой возрастной категории педагог должен уметь создавать комфортные условия обучения, учитывать психолого-физиологические возрастные особенности, а также индивидуальные особенности.

3. В ходе исследования были выявлены эффективные методы и подходы, способствующие оптимальному развитию сценических навыков у детей в классе эстрадно-джазового вокала в детской школе искусств. Были проанализированы методы и подходы, применяемые в обучении, для

достижения оптимальных результатов в развитии сценических навыков. Результаты работы позволили определить наиболее эффективные методы, которые можно использовать в практике обучения. Практически все современные методики обучения детей классическому и эстрадно-джазовому вокалу включают комплекс различных *подходов*, которые способствуют формированию у учеников необходимых навыков выступления на сцене и овладению сценической техникой. Анализ исследования позволил выявить и выделить из методик несколько эффективных *методов*, способствующих оптимальному развитию сценических навыков у детей в классе эстрадно-джазового вокала. Рассмотрев изучив и методики русских и зарубежных авторов, мы выбрали для своей работы наиболее приемлемые формы и методы.

4. В своей работе мы проанализировали процесс практического развития сценических навыков у детей, занимающихся эстрадно-джазовым вокалом в классе Детской школы искусств. Были определены основные аспекты сценической подготовки и ее влияние на эффективность выступления детей. Работа проводилась на протяжении 4 лет с участием детей в возрасте от 7 до 14 лет. Были выделены основные аспекты сценической подготовки в нашей практической работе: анализ, техника и эмоциональная выразительность. Занятия в ДШИ позволили детям развить свои навыки выразительности на сцене, лучше разобраться в артикуляции и дикции, а также контроле голоса. Были применены разнообразные методы и подходы, включая работу над физической формой, эмоциональной готовностью и театральными элементами.

5. Проведенная работа подтвердила важность сценической подготовки и развития сценических навыков в процессе обучения эстрадно-джазовому вокалу. Определенные результаты позволили сделать вывод о необходимости внедрения сценической подготовки в учебные планы класса эстрадно-джазового вокала в ДШИ. Дальнейшее исследование в данной области позволит более детально изучить методы и подходы, способствующие оптимальному развитию сценических навыков у детей.