

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

Кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

***ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ***

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки V курса 511 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение») Института искусств

УРЯДОВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов 2018

Введение. В последние годы малые формы совместного музицирования, в частности вокальные ансамбли (в классическом понимании), занимают значительное место в концертной практике. Всё чаще на музыкальных конкурсах и на концертах можно услышать не только взрослые, но и детские вокальные ансамбли. Их появление стало следствием тенденции к обновлению концертных форм, оживлению концертной практики, а также следствием интереса к коллективному вокальному исполнительству.

Широкое распространение вокальные ансамбли получили и в системе музыкального образования. Во многих детских музыкальных школах и школах искусств, вокальных студиях организуются фольклорные, эстрадные, джазовые, рок-ансамбли. Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств нравственного и эстетического совершенствования подрастающего поколения.

Вокальные ансамбли являются важнейшим звеном и необходимой формой работы по развитию и совершенствованию детского голоса на занятиях учащихся сольным и хоровым пением. Основная цель вокальных ансамблей состоит в развитии у вокалистов музыкальности, гармонического чутья, в расширении музыкального кругозора и привитии хорошего вкуса к музыке и любви к коллективному пению.

Кроме того, в детских музыкальных школах, в которых учащиеся сочетают ансамблевое пение с обучением игре на музыкальных инструментах, вокальные занятия служат одним из важных факторов развития слуха, памяти, чувства ансамбля, взаимодействия на сценической площадке, помогают развитию интонационных навыков, необходимых для овладения исполнительским искусством на любом инструменте, способствуют формированию навыков коллективного музицирования, а техника вокала соединяется с основами сценического мастерства.

Коллективный характер ансамблевого музицирования корректирует вокальную технику юных певцов и предопределяет использование специфических приёмов пения и воспитания голоса. Коллективная работа способ-

ствуется не только всестороннему эстетическому развитию, но и формированию нравственных качеств учащихся. Пение в вокальном ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяет совместными усилиями создавать художественно-осмысленные трактовки произведений, развивает у детей умение слушать друг друга, гармонический слух, формирует навыки ритмичного, синхронного пения. Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами.

Помимо общей музыкальности, вокально-музыкальная культура, которую учащиеся приобретают в вокальных ансамблях, также помогает им самим делаться культурными слушателями, способными разбираться в качестве пения не только своих товарищей, но и вокалистов, выступающих на профессиональных концертных и театральных площадках. Многие из таких ансамблистов позже сами становятся руководителями ансамблей и несут вокальную культуру в окружающую их среду.

Ввиду приобретения вокальным ансамблевым исполнительством достаточно широкой популярности в условиях современной жизни, возникает необходимость рассмотрения особенностей организации и обучения вокальному исполнительству в условиях детской музыкальной школы.

Цель исследования: анализ практики работы с вокальным ансамблем в условиях детской музыкальной школы.

Целевая направленность исследования обусловила необходимость решения следующих **задач**.

1. Рассмотреть ансамбль, как форму вокального исполнительства.
2. Охарактеризовать особенности организации и обучения вокальному исполнительству в детской музыкальной школе.
3. Исследовать организационную и репетиционную работу с детьми в МБУДО «ДМШ №7» г. Саратова.
4. Проанализировать особенности подготовки детей к выступлению на эстраде в МБУДО «ДМШ №7» г. Саратова.

Методологическая основа исследования: размышления известных научных деятелей о природе исполнительской деятельности, её закономерностях и специфических чертах: Д. Л. Аспелунда, И. Б. Бархатовой, А. В. Безант, Н. А. Бергер, Ю. С. Богачинской, Н. Б. Гонтаренко, О. В. Далецкого, О. В. Гончаровой, Л. Б. Дмитриева, Л. С. Зориловой, М. Л. Львова, В. В. Кармановой, М. Б. Сидоровой, Г. А. Суязовой, И. А. Сычевой, И. А. Трифоновой и др.

Методы исследования: анализ, систематизация научно-методической литературы.

Структура работы соответствует логике исследования, предполагает разделение на введение, две главы, четыре параграфа, заключение, список использованных источников и приложения.

I. Социокультурные факторы функционирования детского вокального ансамбля

1.1 Ансамбль как форма вокального исполнительства

Слово «ансамбль» происходит от французского «*ensemble*» – множественность, вместе, стройное целое, совокупность, и представляет собой довольно широкое понятие в искусстве. Этот термин применяется как в области музыкального исполнительства, так и в театре, в архитектуре, и везде имеет своё специфическое для данного вида искусства, значение.

В понятии «ансамбль» есть одна главная особенность, которая составляет основу этого термина, – это гармоническое единство, объединенное внутренним художественным восприятием. Важным принципом здесь является коллективное начало.

Встречается упоминание слова «ансамбль» в значении «совместное творческое дело», когда имеется ввиду театральный ансамбль, инструментальный ансамбль, ансамбль вокальный. Также упоминается ансамбль и в изобразительном искусстве, представляя собой гармоничное единство, сово-

купность художественных компонентов, а также сочетание нескольких произведений изобразительного искусства.

В музыкальном искусстве под ансамблем понимаются несколько исполнителей, составляющих единый художественный коллектив и реализующих общую цель – слаженное исполнение музыкального произведения, создание несколькими музыкантами художественного продукта.

Вокальные ансамбли зародились еще в далёкие времена. Они, как исполнительские коллективы, получили в дальнейшем широкое распространение в нашей стране и за рубежом.

Вокальное исполнительство в ансамбле подразумевает совместное пение небольшого коллектива от 2-х до 10-ти человек. Каждый участник вокального ансамбля – это яркий самобытный характер, темперамент, голос. Певческий голос является «инструментом» исполнителя в вокальном ансамбле и характеризуется высотой, диапазоном, силой, тембром. Слаженность голосов, умение исполнителей пристраивать их друг к другу – это необходимые качества, без которых ансамбль не может существовать. Участниками ансамблей могут быть, как взрослые, так и дети.

У каждого из участников группы есть сольные партии, и партии, сопровождающие пение солиста, показывающие всю красоту и величие гармонии, из которой плетется музыкальная ткань. Участники ансамбля разбиваются на «голоса», между которыми распределяются музыкальные партии.

Таким образом, вокальный ансамбль – это организованный коллектив певцов, чья исполнительская деятельность подчинена единым задачам и целям.

1.2 Вокальный ансамбль в условиях детской музыкальной школы: особенности организации и обучения

Ансамблевое пение, как и хоровое, – наиболее распространенная форма коллективного музицирования при осуществлении музыкального воспитания. Вокальный ансамбль выступает в качестве промежуточного звена

между хоровым и сольным пением. В отличие от занятий в хоре, каждый певец вокального ансамбля получает от руководителя индивидуальное внимание, что помогает достичь большей результативности в этой форме работы.

В качестве главных подходов обучения в вокальном ансамбле используются стилевой, творческий, системный подход, импровизация и сценическое движение.

Работа с детским коллективом (вокальным ансамблем) опирается на педагогику в определении методов, которые могут быть классифицированы по характеру деятельности и источнику информации: практические, наглядные, словесные, а также по дидактическим задачам и назначению: формирование навыков и умений, приобретение знаний, восприятие, запоминание, повторение, контроль.

Организация обучения учащихся осуществляется на добровольных началах всех сторон (дети – родители – педагоги). Психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный характер. Учащиеся посещают занятия в свободное время, могут сочетать различные формы и направления занятий. Принципиальной установкой обучения в вокальном ансамбле является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.

Специфика обучения в вокальном ансамбле требует от учебного процесса гибкости, продуманности, определенной системы воспитательного и психологического свойства в развитии интеллектуального потенциала учеников, содержания их музыкального творчества, духовного его наполнения, широкого общекультурного развития, воспитания хорошего художественного вкуса и понимания процессов и тенденций развития мировой музыкальной культуры.

II. Практическая работа с детским вокальным ансамблем в МБУДО «ДМШ №7» г. Саратова

2.1 Организационная и репетиционная работа с детьми

Основной принцип обучения – коллективное ансамблевое творчество, а форма обучения – репетиция.

Занятия могут проводиться со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. Работа в классе вокального ансамбля начинается с небольших, несложных дуэтов, а иногда и пения в унисон, с осуществлением постепенного перехода к работе над более сложными ансамблями, пению по партиям, участию в концертах.

Обучение по предмету «Вокальный ансамбль» в МБУДО «ДМШ №7» г. Саратова осуществляется в тесном сочетании с занятиями по предметам историко-теоретического цикла, пением в хоре, чтением нот с листа, занятиями по общему курсу фортепиано. Широко используются творческие задания, развивающие у учащихся вокальный слух, смысловое интонирование, внимание и память, речь, фантазию, образный склад мышления, выносливость, трудолюбие. Полноценное певческое развитие учеников осуществляется также посредством включения в репертуар вокального ансамбля разнообразных по стилю и жанру произведений.

Во время организационного и репетиционно-исполнительского процесса вокального ансамбля в МБУДО «ДМШ №7» г. Саратова преподавателем решается целый ряд задач:

- формирование вокально-исполнительского аппарата каждого учащегося;
- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести звучания;
- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного исполнения (точность прочтения музыкального текста, чистая интонация, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки).

Репетиционная работа напрямую связана с развитием исполнительских

навыков, так как они развиваются только через многократное повторение и автоматизацию своего формирования. Основу развития исполнительских навыков составляет определённый уровень вокальной подготовки участников ансамбля, что позволяет довести уже проведённую работу по освоению учениками вокально-ансамблевого репертуара и развитию их исполнительских навыков до наиболее качественного уровня.

2.2 Подготовка детей к выступлению на эстраде

Большое значение для любого творческого коллектива имеют концертные выступления на эстраде. Они активизируют работу, позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому росту. Это результат, по которому оценивают работу коллектива и который требует большой подготовки всех участников коллектива.

План концертной деятельности составляется на год с учётом традиционных праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями школы и на основе пройденного репертуара.

Во время репетиций к подготовке детей к выступлению на эстраде требуется развитие важного навыка, который не может возникнуть на других этапах организации вокального ансамбля – навыка исполнения в концертном зале со специфической акустикой, требующий привыкания и адаптации участников вокального ансамбля к новым слуховым ощущениям. Отдельной составляющей работы с вокальным ансамблем является обучение вокалистов работе с микрофоном, что требует дополнительного внимания и упражнений.

Любое выступление на эстраде в большей степени зависит от индивидуальных способностей исполнителя. Поведение на эстраде, самочувствие во время вокального исполнения, реакция на отношение аудитории – все это имеет свои особенности и специфику у каждого исполнителя.

В педагогике и психологии музыкального образования имеются знания, касающиеся возможности снизить отрицательные стороны эстрадного

волнения и тем самым лучше подготовить участников вокального ансамбля к концертному выступлению, к будущей концертной деятельности. Для успеха в подобных ситуациях всем участникам вокального ансамбля необходимо уметь приводить себя в оптимальное концертное состояние, которое имеет три компонента: физический, эмоциональный и мыслительный. Каждый из этих компонентов нуждается в целенаправленной тренировке соответствующих действий. Велика роль педагога и руководителя в правильном направлении юных вокальных исполнителей к преодолению этих трудностей.

Очень важно, чтобы концертная обстановка для участников вокального ансамбля не стала полной неожиданностью, для чего руководителями вокальных коллективов МБУДО «ДМШ №7» г. Саратова осуществляются различные методы психологического воздействия.

1. Репетиции в зале, в котором будет проходить выступление.
2. Прослушивания в классном порядке перед другими вокальными ансамблями и педагогами.
3. Мини-концерты для родителей участников вокального ансамбля.
4. Запись репетиции на камеру, с последующим анализом.
5. Отработка выхода на сцену.

Ещё одним важным этапом подготовки к концертному выступлению является отработка с вокальным ансамблем ухода со сцены. Итоговым поклоном вокальные исполнители как бы говорят зрителям «Спасибо!», поэтому уход со сцены так же важен, как и выход на неё. Это исполнительский музыкальный этикет, владение которым для людей, музыкально воспитанных, является очень важной деталью для оценки исполнения в целом.

Оценка положительных сторон исполнения, поддержка участников вокальных ансамблей после концертной деятельности является обязательным условием для создания у них в дальнейшем ситуации успеха и уверенности в себе. Особенно это важно, когда такими участниками являются подростки, ввиду нестабильности их эмоционального состояния и обострённости всех реакций. В случае недостаточно успешного вокального исполнения на кон-

церте музыкального произведения руководители стараются не внушать ученикам негативные мысли по этому поводу, ведь уверенность юных исполнителей растёт вместе с достижениями и с приобретением опыта, и возможности совершенствования почти безграничны.

Проведение подробного обсуждения концертного выступления осуществляется руководителем не сразу после концерта, а в последующие дни. Удачи хвалятся, насчёт недостатков – намечаются пути корректировки. Отмечая положительные моменты выступления, руководители вокальных ансамблей способствуют более свободному поведению их участников на сцене, развитию их артистизма, стараются научить будущих вокальных исполнителей преодолению временных трудностей и неудач.

Заключение. Таким образом, подводя итоги исследованию темы «Вокальный ансамбль в условиях детской музыкальной школы» на примере МБУДО «ДМШ №7» г. Саратова, необходимо сделать вывод о том, что в ДМШ дети, наделённые музыкальными способностями, которые любят музыку и желают научиться петь, проходят курс обучения по предмету «Вокальный ансамбль», связанный с приобретением ими навыков вокального эстрадного мастерства, освоением основ вокального исполнительства, развитием художественного вкуса, расширением кругозора, познанием основ актёрского мастерства.

Особая роль в обучении отводится организационной и репетиционной работе, а также подготовке к выступлению на эстраде. Именно выступлением с концертом на эстраде помогает выявить успешность процесса обучения, динамику развития вокального ансамбля, исполнительских навыков, спланировать дальнейшую деятельность вокального коллектива.

На этапе репетиционной работы с вокальным ансамблем наиболее актуальными элементами организационной деятельности являются:

– контроль над точностью и правильностью выполнения навыков в процессе исполнения музыкального произведения, предназначенного для концерта;

– учёт и отслеживание наиболее удачных и сложных фрагментов исполнения с целью корректировки и выравнивания драматургии произведения;

– детальный анализ звучания музыкального произведения во всех частях и разделах развертывания музыкальной формы с целью выявления трудностей и их устранения с помощью дополнительных упражнений, основанных на материале исполняемого музыкального произведения;

– доведение руководителем полученной информации о качестве звучания и развитии исполнительских навыков до участников вокального ансамбля;

– постановка новых корректирующих задач и отработка сложных фрагментов.

Реализация данных направлений репетиционной работы осуществляется посредством применения различных методов: аналитических (анализ музыкального и поэтического текста, музыкальной формы произведения, объяснение содержания, разъяснение замысла композитора), практических (показ преподавателя, вокальный тренинг, репетиционный процесс работы над произведением, прослушивание аудиокассет и CD, просмотр DVD).

Каждое репетиционное занятие в МБУДО «ДМШ №7» г. Саратова выстраивается по определённой схеме, в которую включаются: певческая установка, дыхательная гимнастика и настройка певческих голосов (комплекс упражнений для работы над певческим дыханием), вокальные упражнения, распевание, пение вокализов, работа над самим произведением, анализ занятия, задание на дом.

Зная, что в известной степени урок пения – процесс рутинный, имеющий в основе комплекс традиционных и обязательных педагогических приёмов, зачастую руководители вокальных коллективов ДМШ отступают от них,

изменяя привычную практику, идя навстречу индивидуальности каждого учащегося.

В целом, продвигаясь в организационной и репетиционной работе от простого к более сложному, руководители вокальных ансамблей МБУДО «ДМШ №7» г. Саратова стремятся к тому, чтобы исполнение музыкальных произведений являлось следствием, творческим результатом, отображением музыкального мышления учащихся, их эмоционального отношения к музыке и содержанию этих произведений.

Неотъемлемой частью репетиционной работы в МБУДО «ДМШ №7» г. Саратова является подготовка детей к выступлению на эстраде, связанная с развитием навыков исполнения музыкального произведения в концертном зале со специфической акустикой. Вокалисты обучаются работе с микрофоном, преодолению сценического волнения и стресса, умению приводить себя в оптимальное концертное состояние в мыслительном, эмоциональном и физическом плане посредством специальных групп методов. Особое внимание уделяется построению вокального ансамбля, умению войти на сцену и уйти с неё, умению вести себя на сцене. Много стараний направляется на раннее выявление и исправление в текущей работе наиболее уязвимых, но скрытых сторон исполнения музыкального произведения участниками вокального ансамбля.

Конечным итогом репетиционной деятельности и подготовки вокальных ансамблей к выступлению на эстраде становится приобретение навыка передачи целостного драматургического образа музыкального произведения, который предполагает объединение всех технических навыков, доведённых до автоматизма, в единый драматургический комплекс, передающий единый художественный образ.