

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

ОБУЧЕНИЕ ЭСТРАДНОМУ ВОКАЛУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

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

ЮЛЕНКОВОЙ ПОЛИНЫ БОРИСОВНЫ

Научный руководитель
профессор, д.пед. наук

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов 2018

Введение. Актуальность ВКР. Неотъемлемой частью нашей жизни является музыкальное искусство. Разнообразие стилей, жанров и направлений музыкального искусства свидетельствует о его огромном влиянии на человека и о том, что каждый человек способен найти «свою» музыку. Но никакой музыкальный инструмент не может соперничать с голосом, этим замечательным даром природы, который необходимо беречь и воспитывать с детства. Главная задача певца - найти свой собственный голос, оригинальные, характерные только ему краски, а также свойственные только его сценическому образу и манере пения приёмы.

Достаточно популярным направлением детского музыкального творчества в настоящее время стала детская эстрада, привлекающая современных детей своей яркостью, «взрослыми» аранжировками песен, современной стилистикой, насыщенным вокалом и возможностью проявить свои творческие способности, воплотить самые смелые идеи и мечты. Многие дети и подростки с большим интересом следят за различными музыкальными проектами, программами. Наблюдая за деятельностью того или иного молодого исполнителя, они, сами того не замечая, становятся пассивными участниками этого процесса. А у некоторых из них появляется активное желание попробовать свои силы.

В системе детских школ искусств (ДШИ) и детских музыкальных школ (ДМШ), призванных заниматься решением ответственных задач по эстетическому воспитанию и формированию у подрастающего поколения художественных вкусов, мировоззрения и профессионального мастерства, существуют различные творческие коллективы, в которых дети могут заниматься эстрадным пением, как сольным, так и в ансамбле (дуэт, трио, квартет и др.).

Рост количества детей, увлекающихся современным джазом, роком, поп-музыкой и желающих самовыражаться в этих жанрах приводит к необходимости оказания им квалифицированной педагогической помощи именно в этих музыкальных направлениях, с учётом специфики данных

жанров, и специфики вокальной техники, которая, хотя и уходит корнями в традиции академической и народной школ пения, но всё-таки уже очень давно существует отдельно и регламентируется своими строгими законами.

Проблемам постановки голоса эстрадного вокалиста посвящены работы И.Б. Бархатовой, Б.А. Брылина, П.В. Голубева, В.В. Емельянова, И.О. Исаевой, А.В. Карягиной, О.Я. Клиппа, О.В. Пивницкой и др. Поисками методологии построения целостного педагогического процесса по обучению детей вокальному эстрадному исполнительству в системе дополнительного образования занимались О.С. Изюрова, Т.В. Рыбкина, Т.И. Стражникова, Г.П. Стулова, И.Х. Стулов, Е.Е. Ткачева, Т.Г. Шеверева, С.С. Широкова и др.

Раннее музыкальное образование детей, как известно, оказывает благотворное влияние на их психику и культурный уровень. При этом пение является одним из самых доступных и понятных для ребёнка видов музыкального искусства. Однако, наряду с тем положительным, что несёт в себе всё возрастающий интерес подрастающих поколений к эстрадному вокалу, можно обозначить ряд проблем, которые встают перед педагогами: определение основ начального этапа обучения эстрадному вокалу младших школьников и подбор репертуара, как основа качественного и успешного обучения эстрадно-джазовому вокалу. Недостаточная проработка данных вопросов и освещение их в литературе обуславливает необходимость развития соответствующих теоретических положений и рассмотрение их на практическом примере.

Цель исследования состоит в изучении практического опыта обучения эстрадному вокалу детей младшего школьного возраста в условиях детской музыкальной школы.

Целевая направленность исследования обусловила необходимость решения следующих задач:

1. проследить историю и эволюцию развития эстрадного вокала;
2. охарактеризовать стилистические особенности эстрадного пения;

3. рассмотреть основы начального этапа обучения эстраднему вокалу младших школьников;

4. исследовать требования к подбору репертуара, как основы качественного и успешного обучения эстрадно-джазовому вокалу.

Методологию исследования составило обобщение передового педагогического опыта в области обучения эстраднему вокальному исполнительству таких известных музыковедов и музыкальных педагогов, как: О.А. Апраксина, Л.А. Баренбойм, И.Б. Бархатова, О. Ермолаев-Томин, О. Кацер, О.Я. Клип, Н. Кочетов, В. Кузнецов, О.В. Пивницкая, Н.Н. Попков и др. Также для написания данного исследования использовался ретроспективный анализ личного профессионального опыта Г.Н. Пустынниковой, И.И. Силантьевой, Д. Сильвы, С.С. Широковой, Н.Г. Тагильцевой, Е.Е. Ткачевой и др.

Структура работы. Структурно данная работа включает в себя введение, основную часть из двух глав и выводов по каждой главе, заключение, список использованных источников и приложения, в котором содержатся в табличной форме материалы.

Основное содержание работы. В первой главе изучаются теоретические основы обучения эстраднему вокалу.

Приводится история и эволюция эстрадного вокала. Было выяснено, что своими корнями эстрада уходит в далёкое прошлое, прослеживающееся в искусстве Египта, Греции, Рима; её элементы присутствуют в представлениях странствующих комедиантов-скоморохов (Россия), шпильманов (Германия), жонглёров (Франция), франтов (Польша), маскарабозов (Средняя Азия) и т.д.

Понятие эстрадного вокала, как самостоятельного жанра появилось сравнительно недавно. Эстрадный вокал произошел от слияния классического и народного пения и обязан своим появлением городской культуре. 100 лет назад эстрада была очень приближена к классическому вокалу, а сейчас уже нет. Округлый звук и сдержанное исполнение тогда еще

недалеко ушло от классического исполнения, но уже не было классикой в привычном понимании.

Говоря об эстрадном вокале, как правило, чаще всего подразумевается 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 отметить народное и академическое пение. При этом, каждой вокальной культуре, будь то оперное пение, народное и т.д., соответствует характерная манера звукоизвлечения, дающая нужный по окраске (для данной вокальной культуры) звук. Используемая при этом манера звукоизвлечения позволяет наиболее полно отобразить художественные особенности стиля, она возникает на основе более ранней вокальной культуры и совершенствуется вместе со стилем, являясь его характерной особенностью.

Этап зарождения эстрадного вокала в России приходится на рубеж XIX-XX вв. и обязан появлению развлекательных заведений в крупных городах: кабаре, варьете, сценических подмостков кафе, баров, ресторанов, на сценах которых выступали отечественные эстрадные исполнители.

В современном вокальном эстрадном исполнительстве сосуществуют множество стилей, манер и направлений - от сентиментального китча и городского романса до панк-рока и рэпа. Всё больше происходит проникновение ритмоинтонации англоязычной музыки в песенное творчество российских эстрадных исполнителей.

Данные тенденции, к сожалению, привели к заметному понижению уровня современного вокального эстрадного исполнительства, что выражается в отсутствии новых композиторских имён, ярких исполнительских дарований. Все чаще вокальные эстрадные исполнители не поют, а только раскрывают рот под фонограмму. Песня на эстраде теперь, скорее, является песней в телепрограмме, в ночном клубе, на компакт-диске.

По итогам написания параграфа был сделан вывод о том, что эстрадное вокальное исполнительство имеет многовековую историю, богатую традициями, вокальными школами, практическими и теоретическими наработками. Несмотря на неоднократные изменения в отношении к нему на протяжении истории развития отечественного эстрадного искусства в связи с идеологическими позициями и ценностными ориентациями, эстрадный вокал, всегда занимал особую нишу в художественной культуре России.

Длительный путь его становления повлиял на развитие современной исполнительской деятельности. Современная эстрадная песня - это многоцветное и многостильное панно, а современный эстрадный вокал - это умение петь во всех стилях и направлениях, от отечественных фольклорных имитаций до прививок афро-американской, европейской и азиатских культур.

В рамках параграфа, посвящённого стилистическим особенностям эстрадного пения, было выяснено, что осознание исполнителем вокального эстрадного искусства закономерностей использования различных модификаций темпа, динамики, штрихов, тембра, характера фразировки - необходимое условие современных интерпретаций музыкального текста.

Современный вокальный эстрадный репертуар охватывает наибольшее количество музыкальных текстов по сравнению с другими видами музыкального исполнительства. В эстрадных концертах любого полноценного вокального коллектива можно встретить произведения от европейских и американских до азиатских и российских авторов. Однако надо заметить, что сегодня в музыкальной практике вокального эстрадного исполнителя не всегда предусматривается работа над воплощением необходимых особенностей исполнения произведений различных стилей. Между тем понимание стиля и умение передать его составляет один из важнейших и необходимых признаков современного исполнительского мастерства. Вопрос понимания и воплощения исполнительского стиля в

общей проблеме развития эстрадной музыкальной культуры не менее важен, чем профессиональные задачи музыкантов-исполнителей.

Категория «стиль» стал употребляться в музыкальной теории и практике вокального эстрадного исполнительства довольно часто, что говорит о большой весомости фиксируемого им содержания, о многообразии творческих оттенков, авторских и исполнительских смысловых нюансов, о широком научном диапазоне значения стиля.

Понятие вокального стиля напрямую связано с понятием музыкального, хотя первый - значительно уже. Музыкальных стилей существует великое множество и отличаются они друг от друга своей историей возникновения, ритмикой, составом инструментов и, наконец, вокальностью. Вокальный стиль (вокальность) - это особенности тембровой окраски звука, определённый набор характерных вокальных приёмов. Многие музыкальные стили имеют похожую вокальность и отличаются только другими, не вокальными признаками, потому вокальных стилей значительно меньше, чем музыкальных.

Профессиональный вокалист должен уметь разбираться в стилях, так как это входит в понятие музыкальной грамотности. Каждый музыкальный стиль требует от него применения разной вокальной техники: разного использования регистров, резонанса (головной, маска, грудь, смешанный, свисток и т.п.), окончания фраз и атаки звука, приёмов (глиссандо, вибрато, и т.п.), и даже разного вида «опоры». Кроме того, музыкальная карьера часто заставляет вокалиста экспериментировать, пробовать себя в разных стилях, а иной раз и создавать новые. Но даже при осуществлении постоянной работы в одном стиле, важно знать его вокальную специфику и придерживаться её, так как вокалист, поющий не в стиле столь же нелеп и смешон, как прохожий, одетый не по сезону.

В конце параграфа сделан вывод о том, что каждое эстрадное направление в музыке имеет свои стилистические особенности пения. Некоторые стили обладают сходной вокальностью, другие - разнятся.

Каждому вокалисту для поддержания чистоты стиля, в котором он работает или намеревается работать, помимо владения вокальной техникой, необходимо также обладать знаниями в области ритмики, гармонии и мелодики, основы которых преподаются в рамках эстрадно-джазовых направлений музыкальных школ.

Во второй главе ВКР рассматриваются практические основы обучения эстраднему пению младших школьников.

При исследовании основ начального этапа обучения эстраднему вокалу младших школьников в качестве базы было выбрано МАУДО «ДШИ №4» г. Балаково, в котором в рамках предмета «Сольное пение» осуществляется подготовки детей к вокальному исполнительству на эстраде по специально разработанной программе и методике.

Одной из целей занятий сольным пением в МАУДО «ДШИ №4» г. Балаково является создание условий для музыкально-эстетического развития детей посредством обучения начальным, профессиональным навыкам эстрадного пения и расширения музыкального кругозора. Деятельность коллектива педагогов ДШИ в рамках предмета «Сольное пение» направлена на раскрытие творческих вокальных способностей детей, обучение технике эстрадного вокала и объединению этих навыков со сценическим мастерством.

Каждый учащийся в процессе работы с педагогом должен последовательно освоить технику эстрадного пения (дыхание, звукообразование, мышечная и голосовая раскрепощённость, координация голоса). Освоение материала ведётся поэтапно, в зависимости от возраста и индивидуальных вокальных данных каждого ученика.

Общий курс обучения эстраднему вокалу рассчитан на 4 года. Занятия в основном носят практический характер и проходят в форме индивидуальных уроков в размере 0,5 академического часа в неделю, 17 часов в год. Возможно также чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.

Освоение первоначальных эстрадных вокальных навыков осуществляется в рамках индивидуальных занятий по предмету: «Сольное пение» посредством освоения техники эстрадного пения, отработки техники звукообразования и чистоты звуковысотного интонирования, активизации мышц голосового аппарата. В качестве методов работы применяются специальные вокальные упражнения и вокальный материал, отвечающий высоким требованиям. Также осуществляется постоянный контроль усвоения учебного материала.

Делается вывод о том, что начальная подготовка детей младшего школьного возраста к эстраднему пению должна осуществляться с учётом их способностей, природных данных, особенностей психики, уровня интеллектуального развития и воспитания.

При рассмотрении в рамках четвёртого параграфа подбора репертуара как основы качественного и успешного обучения эстрадно-джазовому вокалу, было выяснено, что умело подобранный, высокохудожественный репертуар даёт детям возможность вести активную творческую жизнь, постоянно повышать исполнительское мастерство. Основным критерием осуществления выбора репертура является идейно-эмоциональное содержание музыкального произведения, оказывающее глубокое влияние на развитие ребёнка младшего школьного возраста.

При подборе репертуара также учитываются следующие параметры детей младшего школьного возраста [12, с. 31]:

- повышенная эмоциональность (интенсивность, процессуальность образных переживаний);
- нестандартность мышления (способность к парадоксам и оригинальному мышлению);
- целостность, дифференцированность (способность к концептуальным обобщениям, эмоциональному и интеллектуальному синтезу образов, явлений и вместе с тем к конкретному видению);

– глубина и широта ассоциативной деятельности (разноплановость образов, их многомерность, полнота субъективных представлений).

Педагогический репертуар нарабатывается педагогами по вокалу в течение всей творческой жизни, а индивидуальный план каждого ученика МАУДО «ДШИ №4» г. Балаково складывается из произведений различных эпох и стилей, - именно такая установка способствует, по мнению опытных педагогов, наиболее интенсивному музыкальному и техническому развитию начинающих вокалистов. Кроме того, для выработки у детей заинтересованности к обучению эстрадному пению, быстрого расширения круга музыкальных представлений и развития разнообразных вокальных навыков, репертуар должен отличаться большим разнообразием.

Подбор репертуара для обучающихся осуществляется с учётом учебных задач и усложняется от класса к классу. Учитывается и соответствие возрасту детей литературно-поэтического текста и содержания вокальных произведений.

Ввиду того, что доступность репертуара предполагает также восприятие детьми образного строя песенного материала, особую значимость при его подборе педагогом имеют доходчивость и занимательность того, о чём предстоит петь ребёнку. Здесь огромное значение приобретает стихотворный текст произведения. Только хорошая мелодия в сочетании с хорошим текстом способна проникнуть в сердца детей.

В репертуар своего коллектива вокальными педагогами МАУДО «ДШИ №4» г. Балаково включаются произведения, полноценные по своему идейному содержанию. Если произведение не отвечает этому требованию, то работа над ним не сможет обогатить вокального исполнителя и, следовательно, не будут разрешены задачи идейного воспитания творческого коллектива. В репертуаре детей младшего школьного возраста обязательно присутствуют песни о родине, песни, воспевающие родную природу, песни о школе, о дружбе.

Большое значение придаётся разучиванию и манере исполнения таких

песен ввиду того, что если исполнение песни, например, о Родине происходит формально, без эмоционального раскрытия не только музыки, но и текста, то своим исполнением вокалист в лучшем случае оставит слушателя и себя равнодушными [36, с. 129].

На отбор репертуара педагогом по вокалу МАУДО «ДШИ №4» г. Балаково большое влияние оказывает то, насколько коллектив сможет добиться эмоционального исполнения песни при сохранении оптимальной возрастной вокализации, готовы ли младшие школьники к этому психологически, достаточно ли они технически подготовлены. Текст каждой песни, выбранной для разучивания, прочитывается педагогом так, как читают хорошие стихи - выразительно, осмысленно. И дальнейшая работа, в процессе которой решаются музыкально-исполнительские задачи, начитается с работы над словом, над текстом, - его интонацией, смысловыми акцентами, логическими ударениями, кульминацией.

Заключение. Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что эстраднему пению принадлежит особое место в современном музыкальном искусстве, о чём свидетельствует активное транслирование и тиражирование результатов эстрадного пения средствами коммуникации. Отличительной особенностью произведений вокальной эстрады является их ориентированность на реализацию разных художественных потребностей бытовой и досуговой деятельности людей, доступность восприятия вокальных жанров и огромная слушательская аудитория.

В отличие от классического вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное пение возникло из бытового фольклора разных культур, и отличается многообразием форм и направлений. Разные способы звукоизвлечения не позволяли долгое время сформироваться какой-либо эстрадной вокальной школе. Основными общими свойствами, характерными для эстрадной манеры пения являются: близость к речевой фонетике, плотное звучание в грудном регистре (исключение - высокие мужские голоса), отсутствие выраженного прикрытия «верхов», использование

оперного фальцета у высоких мужских голосов в верхнем регистре. В целом, несмотря на существенные различия с классическим вокалом, эстрадный вокал базируется на тех же физиологических принципах в работе голосового аппарата и является предметом вокальной педагогики.

На примере МАУДО «ДШИ №4» г. Балаково нами были исследованы практические основы обучения эстраднему пению детей младшего школьного возраста и сделаны выводы о том, что начальная подготовка детей младшего школьного возраста к эстраднему пению осуществляется с учётом их способностей, природных данных, особенностей психики, уровня интеллектуального развития и воспитания. Освоение первоначальных эстрадных вокальных навыков осуществляется в рамках индивидуальных занятий по предмету: «Сольное пение» посредством освоения техники эстрадного пения, отработки техники звукообразования и чистоты звуковысотного интонирования, активизации мышц голосового аппарата. В качестве методов работы применяются специальные вокальные упражнения и вокальный материал, отвечающий высоким требованиям. Также осуществляется постоянный контроль усвоения учебного материала.

Важнейшим фактором в воспитании устойчивого интереса младших школьников к вокальному эстраднему исполнительству, основой их творческого роста и важным средством идейно-эстетического воспитания в МАУДО «ДШИ №4» г. Балаково является подбор педагогического репертуара - совокупности произведений, исполняемых юными вокалистами. Ввиду того, что эстрадное пение отличается многообразием индивидуальных исполнительских манер, в качестве критериев для подбора репертуара для детей младшего школьного возраста используются: доступность изложения, лаконизм и законченность формы музыкальных произведений, совершенство их вокального воплощения и идейно-эмоциональное содержание, разнообразие по стилям и жанрам.