

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

кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

**СТУДИЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки V курса 552 группы
направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Инструменты эстрадного оркестра (фортепиано, гитара, бас-
гитара, ударные, саксофон, труба, тромбон)»)
Института искусств

АЗАРОВОЙ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Научный руководитель
канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. Н. Сергиенко

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов 2019

Введение. Современный этап в жизни российского общества характеризуется изменениями не только в политике и экономике, но и в сознании людей. Проблемы нравственно-эстетического характера оказываются в фокусе всеобщего внимания. Наше общество сегодня, как никогда, нуждается в людях, способных принять ответственное решение, обладающих широким кругозором, творческим потенциалом, толерантностью, коммуникативностью.

Задачами дополнительного образования являются развитие личностных качеств ребенка, подготовка его к жизни в новых условиях, формирование в нем человека, способного к социальному творчеству. В связи с этим особую актуальность приобретает приобщение ребенка к миру художественной культуры, в частности, к авторской песне.

Авторская песня является прекрасным средством для развития личностных качеств ребенка. Она приобщает его к хорошей поэзии, тем самым развивая его мыслительные и интеллектуальные способности, формирует его представления о добре и зле, честном и бесчестном, хорошем и плохом. В процессе обучения авторской песне происходит выбор тех или иных культурных образцов, нравственных идеалов, помогающих определить собственное поведение в социальной среде. В этом контексте авторская песня выступает как основа для выстраивания отношений к людям, к обществу, к самому себе. Ребенок приобретает навыки игры на гитаре, возможность исполнить песню под собственный аккомпанемент, а это способствует его самореализации, самоутверждению в кругу сверстников, приобретению лидерских качеств. Таким образом, авторская песня помогает подростку адаптироваться к современному динамичному обществу.

В последние годы в России стали создаваться школы авторской песни для подростков, организовываться детско-юношеские фестивали авторской песни: с 1997 года Всероссийский фестиваль «Журавлиная родина» (г. Сергиев Посад), с 2005 года Региональный «Белые крылья» (г. Пермь), с 2003 года «Капель» (г. Уфа), с 2007 Краевой «Сростки» (Алтайский край), с 2009

года Областной «Оренбургская степь» (г. Орск), с 2010 года Международный «Зеленая карета» (г. Москва), с 2012 года «Четыре четверти» (г. Ярославль) и много других. Зарождается традиция проведения летних детско-юношеских бардовских школ (Сыктывкар, Сергиев Посад, Новотроицк Оренбургской обл.) Появились интернет-фестивали и интернет-сообщества любителей авторской песни. Обмен опытом преподавания авторской песни между регионами страны также теперь опирается на интернет-коммуникацию.

В процессе общения на фестивалях самых высоких уровней с известными авторами, лауреатами международных фестивалей «Петербургский аккорд» и «Грушинский», блиставших своими откровениями на рубеже тысячелетий, таких, как Александр Кане (Москва), Юрий Лорес (Москва), Владимир Ланцберг (Туапсе), Александр Исаев (Самара), Марина Воинова (Тольятти), Евгений Матвеев (Пермь), Анатолий Киреев (Курган), Ирина Орищенко (Горно-Алтайск), Елена Козлова (Уфа) и других, выявилась следующая закономерность: все они, связавшие свою судьбу с авторской песней, перепрофилировались «из физиков в лирики», перешли из самых разных профессий в педагогику, доказав себе необходимость преподавания, обучения, вовлечения молодежи в дело своей жизни. Все они организовали в разное время в своих городах школы, студии и творческие мастерские авторской песни.

Такие крупные мегаполисы как Самара, Екатеринбург, Москва, Петербург имеют школы-студии почти при каждом институте или молодежном центре, приглашают именитых бардов на концерты и мастер-классы, организуют конкурсы и фестивали разных уровней и масштабов, то есть ведут активную творческую и педагогическую жизнь.

Внедрение системы преподавания авторской песни для подростков способствует развитию творческих навыков личности, дает возможность их посильной творческой самореализации. Приобщение молодежи к «умной песне для умных людей», в итоге, стало делом всей нашей жизни, а изучение проблемы моделирования образовательного процесса в студии авторской

песни в системе дополнительного образования – целью нашего исследования.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть авторскую песню как социокультурный феномен.
2. Изучить авторскую песню как средство воспитания и обучения подрастающего поколения.
3. Охарактеризовать студию авторской песни в системе образования города.
4. Разработать дополнительную общеразвивающую программу объединения «Зеленый поезд» МАУ ДО «Дом творчества детей и молодежи» г. Саратова.

Теоретико-методологической основой исследования являются: труды Л.П. Беленького, В.С. Глинчико, И.И. Клявиной, В.И. Попова, И.А. Соколовой, Е.Н. Хомутовой и других.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе рассматриваются теоретические основы проблемы: авторская песня как социокультурный феномен, авторская песня как средство воспитания и обучения подрастающего поколения. Вторая глава посвящена изучению практических основ использования авторской песни в образовании города и разработке дополнительной общеразвивающей программы объединения «Зеленый поезд» МАУ ДО «Дом творчества детей и молодежи» г. Саратова.

Основное содержание работы. Авторская песня стала объектом научного исследования приблизительно в конце XX века. Существует большое количество книг, статей по истории возникновения и развития авторской песни, а также ряд монографий, посвященных родоначальникам жанра: Б. Окуджаве, Ю. Визбору, В. Высоцкому и др. Можно назвать целый ряд диссертаций, например, диссертации И.А. Соколовой, Л.П. Беленького и других.

Авторская песня прошла трудный путь от контр-культуры (советские

деятели ее не признавали, зачастую запрещали, за исполнение песен Галича грозили серьезные последствия, например, исключение из института) до субкультуры: несмотря на официальное и общественное признание, большая часть исполняемого репертуара бардов – это «кино не для всех», культура, противостоящая масскульту.

Таким образом, авторская песня – «думающая песня для думающих людей» (Б. Окуджава) – особый, синкретичный вид искусства на стыке музыкального исполнительства, пения и поэтической декламации; жанр имеет свою историю и постоянно развивается, и при всем многообразии музыкальных стилей на первое место в нем может быть уверенно поставлен текст. В советский период авторская песня оказала большое влияние на культуру нашей страны.

На современном этапе развития бардовское движение представляет собой массовое движение. Уходят из жизни основоположники жанра, но их песни остаются классикой и не забываются, а более того перепеваются, их сочинения тиражируются. Появляются новые исполнители, затрагиваются наряду с традиционными новые темы, актуальные на сегодняшний день.

Занятия авторской песней помогают подросткам решить актуальную задачу неформального общения между собой и проблему досуга. На занятиях идет также ознакомление с историей развития гитары, изучаются творческие биографии авторов и исполнителей движения авторской песни, дается информация о фестивалях и конкурсах.

Не остается сомнений в том, что авторская песня будет привлекать все больше и больше ребят, особенно подростков, поскольку авторская песня – это своеобразное «зеркало души», позволяющая в атмосфере духовного диалога исполнителя со слушателем, увидеть, ощутить всю красоту песенной культуры, преемственность между поколениями по сохранению народных традиций.

Поиск личной идентичности – также центральная задача периода взросления. Различного рода хобби, увлечения выступают для подростка как

средство самовыражения, коммуникации и идентификации, средство достижения престижного статуса в своей среде. Подросток желает свободно чувствовать себя в компании, разделяя нормы и интересы значимой для него группы, но при этом ощущать, что он не теряет индивидуальность, а может высказывать свои мысли и выражать чувства.

Авторская песня – синкретический вид искусства, объединяющий инструментальное исполнительство и вокал, при этом велика роль актерского мастерства. Включенность студии авторской песни в систему координат дополнительного образования диктует современный рациональный подход.

Прежде всего, это наличие у объединения дополнительной общеразвивающей программы, позволяющей структурировать и упорядочить процесс обучения, разделив его на блоки. В студии «Зеленый поезд» Дворца творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова предусмотрены занятия по гитаре, вокалу и актерскому мастерству, и каждое направление ведет отдельный специалист.

В студию приходят ребята с целью «просто научиться играть на гитаре», как правило, несложные и непритязательные песни, например, Цоя. Но они сразу сталкиваются с серьезным и требовательным отношением педагога к занятиям: это и постановка рук, и игра под метроном, и правильная посадка, и наличие четкого плана занятий, теоретических уроков, домашних заданий и отчетных мероприятий, концертов, по примеру зачетов в музыкальной школе. Это настраивает ребят на полную включенность.

Программа рассчитана на пять лет и все эти годы посвящены совершенствованию во владении инструментом, постоянно изучаются новые приемы и техники игры, песни включаются в репертуар по возрастанию сложности, ребята играют в дуэте и ансамбле, попутно осваивают бас-гитару, ударные.

Заключение. Авторская песня – это особый, синкретичный вид искусства на стыке музыкального исполнительства, пения и поэтической декламации; жанр имеет свою историю и постоянно развивается, и при всем

многообразии музыкальных стилей на первое место в нем может быть уверенно поставлен текст. В советский период авторская песня оказала большое влияние на культуру нашей страны. Сейчас авторская песня включена в общий культурный процесс нашего общества: это и концерты, в том числе с участием поэтов, и фестивали, музыкальные спектакли, мюзиклы, интервью на радио, выпуск сборников песен и нот, биографий и исследований и многое другое. Авторскую песню изучают на уроках литературы и музыки, по всей стране работают гитарные студии для детей и молодежи.

Как самобытный пласт отечественной культуры, авторская песня позволяет приобщить молодое поколение к миру искусства, направить развитие интеллекта в сторону позитивной самореализации. Авторская песня включает огромный круг тем и образов, богатых эмоциональным содержанием. В своих творческих работах исполнители бардовской песни обращаются к поэтам серебряного века (А. Ахматовой, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Маяковского), к поэтам нашего времени (О. Шубиной, О. Бертье), используют в своем репертуаре лучшие образцы песен отечественных бардов (Ю. Визбора, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Якушевой, Е. Фроловой, А. Гейнц, С. Данилова). Они вдохновляют творческие искания молодого поколения, служат богатейшим материалом для раскрытия внутреннего мира.

В процессе обучения авторской песне, как показывает практика работы с подростками, создается особая незаформализованная индивидуальная атмосфера доброжелательности и открытости в сотворчестве, обеспечиваются оптимальные условия проявления самостоятельности учащихся, их коммуникативности, самоутверждения и защищенности. Результативность такого обучения проявляется в следующем:

- 1) Постепенно создается достаточно большой репертуар различной стилистической направленности, исполняемый учащимися на различных мероприятиях (внутри школьных, городских и т.п.);

2) Формируется комплекс исполнительских умений (подбор по слуху любой понравившейся мелодии и соответствующего ей аккомпанемента, выразительное пение под собственный аккомпанемент, музицирование в ансамбле с вокалистами или инструменталистами);

3) Активизируется творчество, которое проявляется в импровизации, сочинении в различных жанрах;

4) Формируется и развивается музыкальный слух.

Авторская песня много лет входит в структуру дополнительного образования нашей страны. Детско-юношеские студии на сегодняшний день существуют в каждом городе. Это гитарные школы, в которых подростки осваивают гитарный аккомпанемент на материале жанра авторской песни. Дальнейшие различия обусловлены желаниями и возможностями преподавателя и конкретного учреждения.

Надо отметить, что если еще лет 10 назад педагогам и детям таких школ было важно собственно научить/обучиться игре на гитаре, педагогам – привить любовь к жанру для пения в кругу друзей, то сейчас очень важна конкурсная составляющая. Практически любая школа авторской песни на сегодняшний день вынуждена участвовать в конкурсах, чтобы остаться на плаву, ибо от количества дипломов зависит конкурентоспособность студии авторской песни, как в учреждении дополнительного образования, так и в детско-родительской среде. Это стало одной из причин повышения общего исполнительского уровня гитарных студий. Другие причины растущего уровня гитарных школ – курсы повышения квалификации педагогов, поездки на фестивали авторской песни, обмен опытом с коллегами в «профильных» оздоровительных лагерях.

Что касается детско-юношеских клубов авторской песни в Саратове и Энгельсе, то на сегодняшний день нам они не известны, не считая студии «Зеленый поезд» МАУ ДО «Дом творчества детей и молодежи» г. Саратова, на которой сконцентрирована наша профессиональная деятельность. Дополнительная общеразвивающая программа «Зеленый поезд» направлена

на личностное развитие учащихся через обучение исполнению авторской песни в составе вокально-инструментального ансамбля и сольно под гитарный аккомпанемент. Причем учащиеся осваивают как вокальные, так инструментальные техники исполнительства и актерское мастерство. Программа по вокалу опирается на традицию исполнительства классической авторской песни в нашей стране (творчество Ю. Визбора, Б.Окуджавы, В. Высоцкого, А. Миронова, Е. Камбуровой, О. Даля), для которой характерно бережное отношение к слову, богатство речевых интонаций, создание яркого сценического образа; на методики классического ансамблевого пения «на голоса». Несмотря на то, что в инструментальной части программа основана на академических методиках преподавания игры на музыкальных инструментах, в ней отсутствует значительная теоретическая часть, а все необходимые знания по теории музыки тотчас находят свое применение на практике. Программа знакомит учащихся с жанром авторской песни от 60-х гг. 20 века до современности, а также с музыкально-поэтической русскоязычной культурой. Она адресована учащимся от 12 до 18 лет и разработана с учетом возрастных особенностей с соблюдением принципов наглядности, последовательности, посильности и доступности обучения, что повышает ее эффективность. Более подробно с содержанием программы можно ознакомиться во втором параграфе второй главы.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что поставленная цель и задачи исследования решены, а полученный опыт нашел свое подтверждение в собственной практике.