

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОКАЛИСТА
В УСЛОВИЯХ ДОМА КУЛЬТУРЫ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студента V курса 551 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение») Института искусств

ЛЮБЦОВА ОЛЕГА ВАЛЕРЬЕВИЧА

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов 2020

Введение

Современный мир – это мир быстрых темпов и обилия информации. В такой среде важной составляющей жизни человека является коммуникация – процесс общения и передачи информации между людьми или группами людей в виде устных и письменных сообщений, языка телодвижений и параметров речи. В настоящее время научно-технический прогресс значительно расширил возможности коммуникации, все более широкое распространение получает интернет. Однако, по-прежнему, одним из наиболее распространенных и вместе с тем одним из наиболее древних средств коммуникации является голос.

Голос – важнейшее средство коммуникации, а для многих людей (к примеру, певцы, педагоги) еще и главный профессиональный инструмент. Безоговорочным преимуществом голоса, является то, что он дан всем от природы (в отличие от рукотворных музыкальных инструментов). Различают разговорный и певческий голос. Певческий голос характеризуется более широким диапазоном по сравнению с разговорной речью. Если диапазон разговорного голоса не более одной октавы (обычно 4 – 6 тонов), то диапазон певческого голоса две октавы, а иногда и более. В настоящее время выделяется три, основные направления в пении: академическое, эстрадное, народное. Все они существуют параллельно и выполняют свои социально-культурные и эстетические функции.

Вокальное искусство – своеобразное пространство для проявления уникальных возможностей человека: как исполнительских, так и образовательных. Оно всегда было, есть и будет неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, незаменимым, веками проверенным средством формирования духовного, творческого потенциала общества. Поэтому сегодня так востребована профессия вокалиста-исполнителя, особенно в системе культурно-досуговой деятельности, куда прямо или косвенно включены самые широкие слои населения.

Выше изложенное подтверждает актуальность темы выпускной квалификационной работы и определяет её **цель**: изучить специфику работы вокалиста в условиях деятельности учреждения культуры. В соответствии с целью исследования в работе были поставлены следующие **задачи**.

1. Рассмотреть репертуарное, репетиционное и концертное направления профессиональной деятельности вокалиста.

2. Показать особенности Дома культуры как учреждения досуговой деятельности.

3. Представить общую характеристику работы МБУК «Центральный Дом культуры» Дергачевского муниципального района Саратовской области.

4. Описать личный опыт работы в МБУК «Центральный Дом культуры» Дергачевского муниципального района Саратовской области в качестве вокалиста.

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составили научные исследования в области профессиональной подготовки эстрадного вокалиста (А. Б. Арутюнова, М. И. Белоусенко, Л. Б. Дмитриев и др.) и культурно-досуговой деятельности (Г. А. Аванесова, А. Д. Жарков, Т. Г. Васильева и др.)

Методы исследования: анализ, систематизация научной литературы, обобщение практического опыта.

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

I. Профессиональная деятельность вокалиста в условиях дома культуры: теоретический аспект

1.1 Профессиональная деятельность вокалиста: репертуарная, репетиционная и концертная работа

Вокал – это разновидность музыкального исполнения, мастерство владения певческим голосом.

Вокал разделяется на различные виды в зависимости от его стилистики, используемых приемов, а также характера взаимодействия исполнителей: эстрадный вокал, джазовый вокал, рок вокал, народный вокал, академический вокал [4, 12].

Слово «вокалист» произошло от слова «вокал», ведь именно вокалист исполняет песни, то есть поет. Он может делать это в составе группы, в одиночку.

Вокалист передает певческим голосом содержание музыкального произведения, стремясь ярко и доступно отразить замысел композитора, глубину, силу человеческих характеров, выражает мысли, чувства, тонкие ощущения, эмоции. Должен знать: теорию вокала, основы актерского мастерства, сценического движения, пластики, элементы драматического искусства, историю и теорию музыки, оперного искусства.

Исполнительская деятельность вокалиста отличается следующими общими характерными особенностями:

- певец в системе игрового процесса выступает не только субъектом, но и объектом своей деятельности, то есть посредником между композитором и слушателями;

- вокальное исполнительство связано как с целенаправленным и длительным процессом овладения соответствующей той или иной технике (искусство импровизации) музыкальной выразительности, так и с проявлением различных психических мотиваций и физических нагрузок;

- исполнительство имеет тенденцию к постоянному развитию и совершенствованию;

- в процессе исполнительской практики у вокалиста проявляется интерес к сцене, любовь к зрителю, желание воздействовать на публику путём исполнительской деятельности со сцены;

- главная исполнительская цель заключается в достижении максимального художественно-звукового результата, мастерства, в проявлении высокого артистизма;

- исполнительство характеризуется созданием специфических для вокала видов творчества музыкально-художественных ценностей, эталонов интерпретации вокального произведения;

- исполнительство предполагает объективные условия вариантной множественности воспроизведения вокального произведения (интерпретацию);

- исполнительство представляет собой специфическую форму сотворчества определенных межличностных и профессиональных отношений между певцами и музыкантами, а также одну из форм слушательского восприятия;

- исполнительство способствует формированию особого состояния, охватывающего певца в момент исполнения, творческого вдохновения, которое представляет собой феномен особого наивысшего напряжения и подъема чувств, необычных по своей интенсивности [8].

В общей системе вокального творчества исполнительская деятельность определяется двумя не идентичными понятиями, то есть как собственно «исполнение» и как «интерпретация».

Однако исполнение – это более общий случай, представляющий воплощение нотного текста в живом звучании.

Интерпретация – особый, частный случай, когда певец, желая сохранить произведение мастера, преподносит его в собственной огранке, с присущем только ему, певцу, индивидуальными особенностями, тембром голоса, амплуа, артистизмом, внутреннему сопереживанию, огромной актёрской работы.

Профессиональная деятельность вокалиста требует долгой подготовки, огранки природного естественного голоса, основанного на музыкальном слухе и артистизме исполнителя.

Таким образом, певческая практика певца включает два основных вида деятельности. Это различные виды репетиционной работы солиста с песенным репертуаром – подготовка к публичному выступлению; концертно-исполнительская – публичная форма художественного общения артиста-вокалиста со слушательской аудиторией. При подготовке и составлении

концертных программ необходимо учитывать разнообразие тематических и жанровых контрастов репертуарных произведений; их темпово-динамическую сбалансированность.

1.2 Дом культуры как учреждение досуговой деятельности

Основные задачи культурной политики в области организации и руководства учреждением культуры основаны на приоритетных направлениях, которые обусловлены актуальными проблемами в рассматриваемой области [1, 98]. Согласно Конституции Российской Федерации к одним из важнейших задач государственной политики относятся: создание объективных условий для широкого доступа к народному творчеству всех слоев населения, для свободного творчества, духовного и культурного развития личности, а также сохранение историко-культурного наследия народов России, использование его как основного фактора консолидации различных слоев и сил общества.

Основы организации досуговой деятельности позволяют раскрыть суть, функции и основные формы ее осуществления учреждениями досугового типа.

Организация досуговой деятельности – это одна из важнейших задач современного общества. Ведь именно досуговая активность дает человеку возможность реализовать свой творческий потенциал, воплотить в жизнь эстетические и социальные устремления.

Досуг, наполненный позитивным содержанием по отношению к личности и окружающим ее людям, играет положительную роль для общества в целом.

Культурно-досуговая деятельность имеет непосредственное влияние на содержание общественного сознания. Она дополняет и гармонизирует жизнь человека, как с физической, так и духовной точки зрения. Ее содержательность в полной мере зависит от психологии личности, группы, коллектива или массы людей.

К структурным элементам содержания досуга относятся: театр; музыка; кино; телевидение; художественное творчество; книги; спорт.

Формы такой деятельности весьма разнообразны и могут отличаться по типологии, содержанию, характеру организации и другим признакам. Охарактеризовать их исчерпывающим образом практически невозможно. Например, в зависимости от наличия творческого элемента различают активные формы и пассивные. К первым относятся любительские и творческие занятия, занятия физкультурой, а также межличностное и межгрупповое общение. Вторая категория включает посещение тех или иных культурных мероприятий и потребление продукции, представленной телевидением, радио и другими средствами массовой коммуникации.

Формы досуга классифицируются и в зависимости от широты участия в культурно-досуговой деятельности. В этом случае они бывают индивидуальными, групповыми, массовыми.

Кроме этого, за основу классификации может приниматься полнота реализуемых функций, особенности объекта воздействия, специфика субъекта организации досуга и так далее.

Наиболее эффективным институтом данной сферы являются учреждения культуры. Именно здесь досуговая деятельность приобретает систематический и творческий характер.

Дом культуры (Дворец культуры, ДК, КДЦ) – это клубное учреждение, центр культурно-массовой и просветительской работы. Муниципальные бюджетные учреждения (Дома культуры) осуществляют деятельность в целях удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержки художественного любительского творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социальной активности населения, организации его досуга и отдыха с учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп жителей.

Таким образом, важно сохранить действующие учреждения культуры. Дома культуры помогают людям реализовывать права на свободу культурной деятельности и творчества, удовлетворять духовные потребности, организовывать интересный и познавательный досуг, а также просто общаться.

II. Профессиональная деятельность вокалиста в МБУК «Центральный дом культуры» Дергачевского муниципального района Саратовской области

2.1 Общая характеристика работы МБУК «Центральный Дом культуры» Дергачевского муниципального района Саратовской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дом культуры» Дергачевского района (ЦДК) является некоммерческой организацией – бюджетным учреждением. Адрес: Саратовская область, р. п. Дергачи, улица Советская, д. 60. ЦДК имеет здание в два этажа, в которых находятся 11 помещений (4 досуговых площадью 180 кв. м, зрительный зал на 350 посадочных мест и танцевальный зал).

Цель работы Центрального Дома культуры: возрождение и сохранение народной культуры (возрождение и сохранение народных праздников и обрядов, сбор фольклорного материала, сохранение памяти о знаменательных и исторических событиях прошлого.)

Основные направления работы ЦДК р. п. Дергачи:

- организация работы с детьми: патриотическое воспитание, воспитание духовно-нравственной личности, экологическое воспитание, организация детского досуга, работа детских клубов по интересам;

- организация работы с молодежью: воспитание гражданственности и патриотизма, пропаганда здорового образа жизни, организация досуга молодежи, приобщение молодой семьи к культурной жизни, работа молодежных и семейных клубов;

- развитие народного творчества: работа по созданию и пополнению банка данных по народному творчеству, концертная деятельность, работа коллективов народного творчества, участие в районных мероприятиях, выставки декоративно-прикладного творчества.

Другой целью работы ЦДК является создание благоприятных условий для развития творческого потенциала и духовно-нравственного самоопределения личности, сохранения и распространения нематериального

культурного наследия посредством организации досуга и отдыха жителей района.

ЦДК осуществляет методическое руководство деятельностью учреждений клубного типа в районе, под его руководством находится: 17 сельских Домов культуры, 3 сельских клуба, 1 краеведческий музей, 1 Дом кино, 1 Детская школа искусств, Дом детского творчества.

В ЦДК 19 постоянно действующих клубных формирований (хоровых – 1, хореографических – 3, оркестр народных инструментов – 1; фольклорных – 3; народных промыслов – 4; эстрадных студий – 2; ВИА – 1), в том числе: клуб «Ветеран», молодежный клуб «MTV», спортивно-оздоровительный кружок для детей и взрослых «Атлант», детская и взрослая студия декоративно-прикладного искусства «Стира», кружок «Ваятель», детская фото-видео студия «В фокусе». В них участников – 380, из них: для детей до 14 лет – 158 человек. Так же при ЦДК функционирует информационно-методический отдел, который оказывает методическую помощь сельским Домам культуры и сельским клубам.

Работа клубных формирований, любительских объединений, клубов, кружков, студий в ЦДК осуществляется по отдельному согласованному и утвержденному плану работы на текущий год, утвержденных приказом директора.

В данном разделе была рассмотрена деятельность Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный Дом культуры Дергачевского муниципального района». Были изучены: цели, предмет и виды деятельности, обязанности учреждения и управление им. Главной задачей Центрального Дома культуры является повышения развития культуры и привлечение молодого поколения к посещению кружков и культурных мероприятий.

2.2 Задачи и формы профессиональной деятельности вокалиста

Как известно, певческий голос – сложная биофизическая функция человеческого организма, совокупность музыкальных звуков, возникающих в

результате работы голосового аппарата. Кроме певческого голоса, профессионально значимыми являются способности к импровизации, позволяющие свободно и гибко вносить в создаваемый художественный образ новые штрихи, связанные с собственным эмоциональным состоянием, возникающим в ходе творческого взаимодействия с публикой.

Как и к любой профессиональной деятельности, к концертной деятельности вокалистов предъявляются особые требования, как в части художественного, духовно-творческого и эмоционально-эстетического содержания, так и в яркости, убедительности реализации художественно-сценического образа. Между тем дискомфортное сценическое волнение, которое проявляется через разные эмоциональные состояния, не способствует реализации заложенных в исполнителе качеств.

Требование времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями. Вокалисту нужно перевоплощаться на сцене, создавать сценический образ, выражать действия в слове, пении, мимике, жесте, пластике. Важно научиться владеть собой как средством для создания сценического образа, знающего основные законы сценического искусства, умеющего пользоваться своим внутренним аппаратом и, безусловно, владеющего всеми музыкальными средствами: правильным, осмысленным пением, выразительностью, музыкальностью, пластикой, подчиненными сквозному действию и управляемыми сверхзадачей музыкально-сценического образа. Все это позволяет поднять исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом.

Мне, как одному из ведущих вокалистов Центрального Дома культуры р.п. Дергачи, участнику и руководителю эстрадной студии «Вдохновение» приходится много заниматься творчеством, работать, вести концертную деятельность, выступать на различных площадках не только своего района, но и других городов Саратовской области и областного центра. Много приходится работать в студии звукозаписи, для записи фонограмм плюс.

Участвую в репетициях различного масштаба и провожу их сам, разучиваю вокальные партии со своими коллегами и участниками эстрадной студии.

Я, как вокалист, выступающий на праздничных мероприятиях, должен быть позитивно настроен, чтобы передать положительные эмоции зрителю, вне зависимости от условий, в которых приходится выступать. Чаще всего, это хорошие, благоприятные условия, но бывает и так, что приходится работать на улице, в непогоду (дождь, снег, сильный ветер и. т. д). Тогда приходится брать в кулак всю свою силу воли.

Для того чтобы производить только положительное впечатление на зрителя, необходимо не только хорошо владеть своим голосом, мимикой и телом, но также презентабельно выглядеть. Поэтому немаловажным моментом при подготовке к любому выступлению является подбор сценического костюма и обуви к нему.

Секрет успеха любого вокалиста, выступающего на праздничных мероприятиях, тематических концертах и других, заключается в искренности чувств вокалиста, переживающего и проживающего сердцем и душой песню, и передающего эти эмоции зрителю, получая взамен благодарные улыбки и бурные аплодисменты.

Таким образом, мы разобрали основные задачи профессиональной деятельности вокалиста и рассмотрели их значение в вокальной деятельности, в рамках работы Центрального Дома культуры.

Заключение

Настоящее исследование было посвящено изучению специфики работы вокалиста в условиях деятельности учреждения культуры. В соответствии с поставленной в работе целью были сделаны следующие выводы.

Профессиональный певец (вокалист) передает певческим голосом содержание музыкального произведения, стремясь ярко и доступно отразить

замысел композитора, глубину, силу человеческих характеров, выражает мысли, чувства, тонкие ощущения, эмоции.

Профессиональная деятельность эстрадного вокалиста основана на определенных знаниях, умениях, навыках. Среди знаний центральное место занимают представления о человеческом голосе, системе дыхания, специфике профессиональных заболеваний. Это те знания, которые помогают организовать собственную самостоятельную работу грамотно.

Для успешной деятельности вокалисту также необходимо знать: теорию вокала, основы актерского мастерства, сценического движения, пластики, элементы драматического искусства, историю и теорию музыки, оперного искусства.

Дом культуры – это клубное учреждение, центр культурно-массовой и просветительской работы, которое осуществляет деятельность в целях удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержки художественного любительского творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социальной активности населения, организации его досуга и отдыха с учетом потребностей и интересов, различных социально – возрастных групп жителей.

В данной работе была рассмотрена деятельность Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный Дом культуры» Дергачевского района. Были изучены: цели, предмет и виды деятельности, обязанности учреждения и управление им.

Досуговые мероприятия, организованные учреждениями культуры, могут носить информационный, зрелищный, развлекательный и образовательно-познавательный характер. Они проводятся в форме клубных лекториев и встреч, аукционов идей, устных журналов, диспутов, обзоров, народных гуляний, развлекательных программ, спектаклей, конкурсов и так далее. В большинстве мероприятий, так или иначе, задействован исполнитель-вокалист.