

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

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНО-ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ
ДЖАЗОВЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ МАГИСТРА**

студентки 3 курса 361 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
(профиль «Развитие личности средствами искусства»)
Института искусств

ЗАРЖЕЦКОЙ ЭЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ

Научный руководитель
канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. Н. Сергиенко

Зав. кафедрой
профессор, доктор пед. наук

(подпись, дата)

И.Э. Рахимбаева

Введение. Актуальность темы исследования. Джаз стал одним из наиболее заметных явлений музыкальной культуры XX века. Музыка, возникшая как культура афроамериканцев, заняла свою нишу в инструментальном и вокальном направлениях. В настоящее время, джазовая музыка, со всеми её стилистическими ответвлениями, очень востребована. Джаз всё стремительнее проникает в массовую культуру, всё больше людей приобщаются к данному стилю, желают познать азы исполнительства. Особую популярность приобретают неформальные объединения музыкантов – джемы, которые помогают развить и укрепить мастерство.

Необходимость обращения к данной теме обусловлена не только актуальностью самого явления – джаза, но и необычайной востребованностью музыкантов данного направления. С началом ротации на федеральных каналах таких вокальных проектов как: «Голос», «Новая волна», «Стань звездой», «Фактор А», «Фабрика звезд» публика стала больше интересоваться новой вокальной школой, а так же зарубежной вокальной школой, что способствовало росту интереса к обучению и следовательно увеличению количества вокальных студий. В настоящее время практически в каждой ДМШ и ДШИ есть эстрадно-джазовые отделения, на которых учащиеся приобщаются к основам постановки голоса, специфике джазового вокала.

В последние годы эта профессиональная «ниша» начинает постепенно заполняться квалифицированными педагогами с узкой специализацией эстрадно-джазового вокала, однако в целом по стране наблюдается огромная нехватка педагогов-вокалистов, которые могли бы успешно сформировать вокальные навыки у певцов-любителей. Представляется актуальным рассмотрение состояния и развития современного эстрадного искусства, анализ основных методов и особенностей работы с начинающими вокалистами, использование теоретического материала на практике, а также выработка собственной системы обучения начинающих джазовых исполнителей.

Степень разработанности темы исследования. Истории джаза, как музыкального направления, посвящены работы Бородиной Г.В., Конен В.Д. В них рассматривается история появления джаза, стилевые особенности, этапы эволюции. Ряд исследований посвящен искусству импровизации в джазе. Среди подобных работ упомянем труды Шулина В.В., в которых даны полезные рекомендации по освоению импровизации, приведены интересные методические комментарии.

Вопросам постановки детских голосов посвящены работы Гурьяновой Н.А., Морозова В.А., Багадурова В.А., Бараша А.Б., Головки – Витаниса О.В., Гариной З., Куфтырёвой Е.В., Павловой М.А., Эстрова П.А. В них подробно освещены этапы развития детских голосов, специфика мутационного периода, основы постановки голосового аппарата. Отметим, что специфика джазового пения в данных работах практически не освещена.

Несмотря на наличие перечисленных исследований, на сегодняшний день недостаточно представлены эмпирические разработки в области организации процесса формирования вокально-певческих навыков у начинающих джазовых исполнителей.

Необходимость решения проблемы определила тему исследования: «Формирование вокально-певческих навыков джазовых исполнителей».

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и экспериментально проверить модель формирования вокально-певческих навыков джазовых исполнителей.

Объект исследования: процесс обучения джазовому вокалу в ДМШ.

Предмет исследования: моделирование процесса формирования навыков джазового вокала у детей в ДМШ.

Гипотеза исследования: формирование вокально-певческих навыков джазовых исполнителей будет эффективным, если организация данного процесса осуществляется по специально разработанной модели.

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования были поставлены следующие задачи:

1. Изучить историю джазового вокала и выявить специфику джазового вокального исполнительства.
2. Рассмотреть психофизиологические особенности детского голоса и существующие методики обучения джазовому пению в ДМШ.
3. Смоделировать процесс формирования вокально-певческих навыков джазовых исполнителей и экспериментально проверить его результативность.

Теоретико-методологическая основа исследования:

- положения теории голосообразования и дыхания (Дмитриев Л.Б., Морозов В.П., Юссон Р.);
- основные положения теории и методики развития детского голоса (Малинина Е.М., Сергеев А.А., Стулова Г.П., Огороднов Д.Е., Орлова Н.Д.);
- теоретические положения вокальной педагогики о природе эстрадно-джазовой вокализации (Гонтаренко Н.Б., Григорьев В.Д., Столофф Б., Цуканова И.А.);
- идеи выдающихся педагогов о формировании навыков эстрадно-джазового вокала (С. Риггз);
- педагогические теории моделирования образовательного процесса (Бабанский Ю.К. , Дахин А.Н. , Загвязинский В.И. , Кузьмина Н.В. , Новикова Л.И. , Штофф В.А.).

Для проверки гипотезы и достижения поставленных задач использовался следующий комплекс методов: теоретический анализ литературных источников и изучение нормативных документов по проблеме исследования, обобщение и систематизация педагогического опыта, эмпирическое наблюдение, опытно-поисковая работа, диагностирование, статистические методы обработки эмпирических данных.

Апробация и внедрение результатов осуществлялись в ходе проведения экспериментального исследования в МБУДО «Детская музыкальная школа №19». Результаты исследования отражены в научных статьях,

опубликованных в сборниках: «Человек в мире искусства: векторы развития и образования» (Саратов, 2020 г.).

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, приложений. В первой и во второй главе рассматриваются теоретические основы проблемы: история джазового вокала и специфика джазового вокального исполнительства, психофизиологические особенности детского голоса и существующие методики обучения джазовому пению в ДМШ. Третья глава посвящена моделированию процесса формирования вокально-певческих навыков джазовых исполнителей, а также опытно-экспериментальной проверке ее результативности.

Основное содержание работы. Джаз – направление музыкального искусства, возникшее в конце XIX начале XX веков в США в результате синтеза африканской и европейской культур и получившая впоследствии повсеместное распространение. По мнению Ю.Г. Кинуса, этимология термина «джаз» до сих пор точно не выяснена и имеет несколько версий происхождения. Например, от африканского слова, имеющего определенный эротический смысл, а также от имени странствующего негритянского певца и музыканта Джэзбо Брауна или от африканского «jaiza» - далекий барабанный шум, а возможно и от арабского «jazz» - быть дозволенным, разрешенным. В широком употреблении слово «джаз» появилось после Первой мировой войны и ассоциировалось оно с народной музыкой самого бедного цветного населения Америки.

Расцвет джазового вокала пришелся на эпоху свинга, которая началась в середине 1930-х годов XX века. Эра свинга – это второй период истории джаза, представляющий собой переходную стадию между традиционным и современным джазом и продолжающийся с конца 20-х и до середины 40-х гг. XX в. Свинг в переводе с английского «swing» означает качание. Отличительным признаком эпохи является расширенный состав биг-бэндов, сольная импровизация и аранжировка, а также наличие вокалиста. Среди

наиболее популярных – Луи Армстронг, Фэтс Уоллер, Билли Холидей и Элла Фитцджеральд.

С появлением бибоба наибольшие изменения произошли в области ритмики. С целью подчеркнуть виртуозность музыкантов, эталоном исполнения в бибопе стала игра в очень быстрых темпах. Бибоп достаточно сложный вид вокального исполнительства, поэтому он стал доступен немногим вокалистам.

На протяжении всего 20-го века в джазе были и остаются тысячи певиц и певцов. Одними из самых популярных и известных, стоявших у истоков джаза были: великая Бесси Смит «Императрица блюза», Билли Холидей не менее известная и великая джазовая певица, неподражаемая Сара Воэн, Великолепная белая певица Анита О`Дей и др. Следует назвать и мужчин – певцов, среди которых были: Бинг Кросби, один из самых известных вокалистов страны 20-70х гг, Френк Синатра, известный на весь мир «голос», который установил новые вокальные стандарты вокала в современности, уникальный вокалист и пианист Нэт «Кинг» Коул и др. В истории джазового вокала существовали и многочисленные вокальные ансамбли. Например, трио сестер Босвелл, трио сестер Эндрьюз, трио сестер Мак-Гайр, квартет сестер Кларк, квартет сестер Кинг, Братья Миллс, квартет «Фоур Фрешмен», квартет «Хай-Лос», трио Лэмберт-Хендрикс-Росс, квартет «Сингерс Анлимитед, квартет «Манхэттен Трансфер» и др.

Таким образом, джазовый вокал является одним из важнейших средств джазовой выразительности. Он определяется индивидуальными качествами певца. К ним относятся: джазовая манера исполнения, характерные вокальные тембры, уникальные тональные качества, джазовая фразировка и джазовая «атака». Более детально специфика джазового вокального исполнительства представлена в следующем параграфе.

Для джазового вокала характерно расширение средств выразительности, в отличии от традиционной европейской музыки. Это проявляется в использовании: характерного тембра, различных способов

интонирования (даже применение носовых и гортанных звуков, шепота или резкого форсирования нот); специальных вокально-джазовых приемов. Немаловажно ощущение джазового ритма, развитие звуковысотного и гармонического слуха, а также знание джазовой стилистики в целом. Можно выделить некоторые особенности джазового вокального исполнительства: импровизационность, в том числе, и распространение слоговой импровизации скэт; сложная гармоническая сетка; наличие полиритмии, так и изошрённого ритма, основанного на синкопированных фигурах, и уникального комплекса приёмов исполнения ритмической фактуры – свинг; расширение средств выразительности с помощью вокально-джазовых приемов (блюзовое интонирование, бендинг, дрефт, пассажи *running*, субтон, драйв, гроул, шаутинг, мягкое вибрато, филировка звука, фальцетное пение, носовые призвуки, йодль, компрессированный голос).

Голос – самый нежный и хрупкий инструмент, подверженный любым воздействиям внешних и внутренних факторов. Постановка голоса – это развитие качеств, необходимых для дальнейшего профессионального использования голоса. Преподаватель должен представлять анатомо-физиологические данные своего ученика. Необходимо в совершенстве знать механику и природу физиологических особенностей органов, участвующих в голосообразовании, учитывать природные и физические данные. Но преподаватель – это ещё и психолог, который должен находить методы и приёмы, снимающие мышечные и психологические зажимы. Существует несколько правил, которые необходимо выполнять, при занятиях вокалом:

1. Правильно составленное расписание, которое не перегружает голос, но и держит его в тонусе.

2. Оптимальный сон. Не менее 8 часов.

3. Правильное питание. Не употреблять в пищу сладкое, перед вокалом. Есть за час, до занятий. Исключить газированные напитки, пищу-раздражители, такие как: острые блюда, чипсы, семечки (они засорят гортань).

4. Температурный режим. После занятий стараться сохранить тепло разогретого аппарата. Не разговаривая на улице (особенно в холодное время года). Так же, стараться не допускать переохлаждения отдельных частей тела. Ведь общее состояние организма несомненно сказывается и на голосе.

Эти несложные правила нужно заложить в голову юного вокалиста, с самого начала обучения.

Джаз в учебном процессе ДШИ является неотъемлемым направлением в современной системе музыкального образования. Практически, в каждой ДМШ и ДШИ есть эстрадно-джазовое отделение, которое предполагает изучение джазовой музыки, с последующим участием в конкурсах и фестивалях по данному направлению. Таким образом, джаз активно входит в учебный процесс. Эстрадно-джазовое отделение включает в изучение программы следующие предметы: основы импровизации, джазовое фортепиано, история стилей, слушание музыки, также некоторые школы имеют джазовые оркестры.

Формирование и развитие певческих навыков – это целостный педагогический процесс. Он происходит относительно одновременно, при этом они обуславливают друг друга. Результатами этого процесса являются качественные изменения основных свойств певческого голоса ребенка. Процесс формирования вокально-певческих навыков у юных джазовых исполнителей пока не может опираться на исследованную теоретическую базу (вследствие отсутствия таковой), но описанный в литературе практический опыт преподавателей по джазовому вокалу, а также собственный опыт позволяют перейти к описанию авторской педагогической модели. С позиции структурно-функционального состава в модели выделены информационно-теоретический, организационно-процессуальный и оценочно-результативный блоки. Учебный процесс условно поделен на 4 этапа, хронологически совпадающий с возрастными особенностями развития детского голоса. Для проверки эффективности поэтапного учебного процесса, соответствующего возрастным особенностям развития детского

голоса, необходимо разработать критериально-диагностический аппарат, с помощью которого можно будет мониторить процесс формирования вокально-певческих навыков джазовых исполнителей. Критерии, показатели и уровни их сформированности представлены в последнем блоке модели – в оценочно-результативном. Так, каждой группе навыков, представленной в информационно-теоретическом блоке, соответствует условно обозначенный критерий: общим вокально-певческим навыкам – вокально-певческий; джазовым вокально-певческим навыкам – вокально-джазовый; дополнительным навыкам – сценический, так как вся группа навыков отражает мастерство работы на сцене.

Показателям соответствуют отдельные навыки каждой группы с последующей количественной характеристикой, позволяющей отражать уровни формирования каждого навыка (высокий, средний, низкий). В вокально-певческом критерии: звукообразование; певческое дыхание; слуховые навыки; артикуляция; навыки эмоциональной выразительности. В вокально-джазовом критерии: скэт; свингование; специальные вокально-джазовые приемы (блюзовое интонирование, бендинг, дрифт, пассажи *gunning*, субтон, драйв, гроул, шаутинг, мягкое вибрато, филировка звука, фальцетное пение, носовые призвуки, йодль, компрессированный голос). В сценическом критерии показателями выступают работа с микрофоном, актерское мастерство, сценическое движение.

В завершении опытно-поисковой работы для определения значимости результатов экспериментальной группы мы использовали метод математико-статистического анализа двухвыборочный *t*-критерий Стьюдента для зависимых выборок, позволяющий проверить гипотезу о различиях между значениями на констатирующем и заключительном этапе исследования у одних и тех же детей, то есть с временным интервалом в 2 года. При критических значениях $p \leq 0.05 = 2.16$ и $p \leq 0.01 = 3.01$ полученное эмпирическое значение *t* составляет 11,5 и находится в зоне значимости. Следовательно, $11,5 > 3.01$, эмпирическое значение критерия больше критического значения,

соответствующего уровню статистической значимости 0.01. Использование t-критерия Стьюдента для определения достоверности результатов экспериментального исследования позволило установить наличие статистически значимого влияния реализации модели на формирование вокально-певческих навыков у начинающих джазовых исполнителей в экспериментальной группе.

Заключение. Джаз – направление музыкального искусства, возникшее в конце XIX начале XX веков в США в результате синтеза африканской и европейской культур и получившая впоследствии повсеместное распространение. Африканская музыка неотделима от движений человеческого тела, но при этом она, прежде всего, вокальная музыка. Джазовый вокал является одним из важнейших средств джазовой выразительности. Он определяется индивидуальными качествами певца (джазовой манерой исполнения, характерными вокальными тембрами, уникальными тональными качествами, джазовой фразировкой и джазовой «атакой»), а также другими особенностями джазового вокального исполнительства: импровизационностью, в том числе, и распространением слоговой импровизации скэт; сложной гармонической сетки; наличием полиритмии, уникального комплекса приёмов исполнения ритмической фактуры – свинг; расширением средств выразительности с помощью вокально-джазовых приемов (блюзового интонирования, бендинга, дрефта, пассажей rapping, субтона, драйва, гроула, шаутинга, мягкого вибрато, филировки звука, фальцетного пения, носовых призвуков, йодля, компрессированного голоса).

В настоящее время, джазовая музыка, со всеми её стилистическими ответвлениями, очень востребована. Большим спросом пользуется обучение джазовому исполнительству, открыты джазовые отделения в организациях дополнительного, а также профессионального образования. Практически в каждой детской музыкальной школе есть эстрадно-джазовые отделения, на которых учащиеся приобщаются к основам постановки голоса, специфике

джазового вокала. Дети активно участвуют в различных творческих конкурсах, фестивалях, что, вне всякого сомнения, способствует популяризации джазового пения, активному развитию исполнительских качеств учащихся школ. Таким образом, джаз активно входит в учебный процесс.

Процесс формирования вокально-певческих навыков у юных джазовых исполнителей на сегодняшний день не может опираться на исследованную теоретическую базу (вследствие отсутствия таковой), но описанный в литературе практический опыт преподавателей по джазовому вокалу, а также собственный опыт позволили разработать авторскую педагогическую модель. Она представляет собой совокупность информационно-теоретического, организационно-процессуального и оценочно-результативного блоков, определяющая поэтапный, хронологически совпадающий с возрастными особенностями развития детского голоса, процесс формирования общих вокально-певческих навыков, джазовых вокально-певческих навыков и дополнительных навыков. При организации процесса обучения джазовому вокалу применялся комплексный подход с использованием различных методик, таких как: ритмодекламация Т.А. Боровик; «Пение в речевой позиции» Сет Риггс; «Фонопедический метод развития голоса В. В. Емельянова» (ФМРГ); методика дыхания по А.Н. Стрельниковой; методика «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Ю. Тютюнниковой; Вокальная методика Лондонской школы; методика комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры человека Д. Е. Огороднова и др.

Необходимым фактором повышения эффективности формирования вокально-певческих навыков джазовых исполнителей являлась оценка результативности внедрения авторской модели, которая осуществлялась с помощью разработанного критериально-диагностического аппарата, позволяющего выявить уровни сформированности вокально-певческих навыков джазовых исполнителей: высокий, средний и низкий. Критериями и

показателями оценки уровней являлись: вокально-певческий, оценивающий сформированность звукообразования, певческого дыхания, слуховых навыков, артикуляции и навыков эмоциональной выразительности; вокально-джазовый, определяющий развитие скэт-импровизации, навыков свингования и специальных вокально-джазовых приемов (блюзовое интонирование, бендинг, дрефт, пассажи *running*, субтон, драйв, гроул, шаутинг, мягкое вибрато, филировка звука, фальцетное пение, носовые призвуки, йодль, компрессированный голос); сценический, оценивающий умение работать с микрофоном, навыки актерского мастерства и сценического движения.

Опытно-экспериментальная работа, проведенная на базе ДМШ №19 г. Саратова, доказала эффективность авторской модели, что подтверждено сравнительным количественным и качественным анализом полученных данных в контрольной и экспериментальной группе. Результатом внедрения экспериментальной модели в педагогический процесс является значительное повышение количества детей экспериментальной группы со средним и высоким уровнем сформированности вокально-певческих навыков.

Полученные результаты экспериментального исследования не исчерпывают всех аспектов организации процесса формирования у юных джазовых исполнителей вокально-певческих навыков. Так перспективами дальнейшего исследования данной проблемы могут стать: изучение репертуара, соответствующего каждому возрастному периоду, разработка системы творческих заданий на развитие вокально-джазовых навыков и др.