

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

кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

**ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У
ЭСТРАДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

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

ЖИЛИНОЙ ВИКТОРИИ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. Н. Сергиенко

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов 2021

Введение. Актуальность исследования. Проблема обучения эстраднему вокалу не новая и исследуется музыковедами, педагогами и исполнителями на протяжении многих лет. В связи с этим, за многие годы развития эстрадной вокальной педагогики было создано немало методических рекомендаций, которые на сегодняшний день все еще ценны, но не охватывают в полной мере весь спектр вопросов, которые ставит перед нами вокальное исполнительство современности. Обновление певческих приемов и техник, происходящее с развитием музыкального искусства и возникновением новых стилей, требует и соответствующего подхода к обучению эстрадного вокалиста, который мог бы справиться с актуальным репертуаром. Данная причина обуславливает необходимость создания методических рекомендаций относительно обучения начинающих эстрадных певцов в специализированных образовательных учреждениях начального звена – детских школах искусств и музыкальных школах.

Теоретико-методологическая основа исследования. Методологическая база данного исследования сформирована более ранними трудами по теме вокальной педагогики, в которых сформулированы основные подходы к певческому обучению. «Основы вокальной методики» Дмитриева Л.Б., несмотря на давность издания, дает разностороннюю информацию относительно педагогической работы с вокалистами. Этот объемный труд освещает основные теоретические позиции о развитии голоса и воспитании певца. «Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводящих звук» Сонки С.М. охватывает физиологический аспект вокальной работы и его влияние на различные компоненты певческой деятельности.

Теоретическое обоснование методики преподавания эстрадного вокала в разной степени в своих работах давали также Аспелунд Д. («Развитие певца и его голоса»), Вайкль Б. («О пении и прочем умении»), Вербов А. («Техника постановки голоса»), Глинка М. («Упражнения для усовершенствования голоса»), Голубев П. («Советы молодым педагогам-вокалистам»), Емельянов

В. («Развитие голоса. Координация и тренаж»), Луканин В. («Мой метод работы с певцами»), Малинина Е. («Вокальное воспитание детей»), Менабени А. («Методика обучения сольному пению», «Вокально-педагогические знания и умения»), Морозов В. («Вокальный слух и голос», «Тайны вокальной речи» и др.), Павлицева О. («Методика постановки голоса»), Стулова Г. («Развитие детского голоса в процессе обучения пению» и др.), а также ряд других авторов.

Несмотря на наличие перечисленных исследований, в связи с постоянным обновлением певческих приемов и техник, проблема преподавания эстрадного вокала остается актуальной и по сей день. Данная проблема и определила тему и цель исследования.

Тема исследования – формирование вокально-технических навыков у эстрадных исполнителей.

Цель исследования – изучение способов формирования вокальной техники эстрадного певца.

Для достижения цели нашего исследования были поставлены следующие задачи:

1. Охарактеризовать эстрадный вокал в исторической ретроспективе;
2. Описать основы методики обучения эстраднему вокалу;
3. Изучить понятие, методы и этапы формирования вокально-технических навыков на занятиях эстрадным вокалом;
4. Рассмотреть способы формирования вокальной техники эстрадного певца.

Структура выпускной квалификационной работы. Последовательность поставленных задач определила структуру работы, состоящую из введения, двух глав и четырех параграфов, заключения и списка использованных источников. В первой главе рассматриваются теоретические основы проблемы: эстрадный вокал в исторической ретроспективе, основы методики обучения эстраднему вокалу. Вторая глава посвящена изучению понятия,

методов и этапов формирования вокально-технических навыков на занятиях эстрадным вокалом, а также рассмотрению способов формирования вокальной техники эстрадного певца.

Основное содержание работы. Появление эстрадного вокала тесно связано с бытовым народным пением, проявляющейся в различных культурах народов, к примеру - русские скоморохи, западноевропейские менестрелли, артисты уличных театров и другие. Народное творчество развивалось одновременно с академической культурой, но не пересекалось с ним, так как не считалось искусством. Бытовые песни – это тот вид вокального искусства, который существует во всех культурах и традициях разных народов. Классические композиторы разных исторических времен часто обращались к фольклору и отражали его стилистику в своих произведениях, цитировали отдельные мотивы, делали аранжировки. Поэтому заимствование и подражание особенностям национальной культуры началось задолго до появления эстрадного искусства. Вероятно, это связано с тем, что бытовые песни охватывало все слои общества и пользовалось большой популярностью. Именно поэтому в наше время эстрадное искусство определяется таким успехом. Бытовое пение – это тот вид творческой деятельности, который всех объединял, помогал в трудную минуту. Раньше ни одно событие, будь оно веселым или трагичным не обходилось без песен и по каждому поводу исполнялись подходящие песни – праздничные, обрядовые, колыбельные и другие, благодаря определенным интонациям передавали эмоциональное состояние человека. Показательно то, что есть близкая связь с языком конкретной культуры, ее обрядами, обычаями, религиозными взглядами – всё это создает определенный контекст в любой из форм народного творчества. А. Поляков пишет: «В интонациях исполнителя заложено гораздо больше информации, чем в тексте песни, так как они передают весь контекст переживания конкретной ситуации, события». Эта фраза говорит, о том, что если спеть колыбельную песню на разных языках, то, возможно, мы не поймем слов, но почувствуем спокойное

настроение и примерно догадаемся о содержании. Таких жанровых разделенных типов очень много, так как они все связаны с определенным событием или ситуацией, что является определяющим в музыкальном фольклоре. Можно сказать, что так называемые «жанры» являются отражением эмоционального состояния человека, отражением важнейших событий в его жизни. Человек поет тогда, когда накопилось слишком много эмоций, и он не может передать свои переживания через обычную речь. Основой бытового пения является удобство и подражание человеческой речи, вот, к примеру, почему так распространен лад – «пентатоника», так как он совпадает с речевым интонированием, то есть любой человек сможет спеть пентатонику независимо есть ли у него музыкальное образование или нет.

Значительный вклад в развитие эстрадного вокала внесло академическое пение. Профессиональным пением почти до конца XIX века считалось только салонное и оперное, которое тяготело к вечному, возвышенному, неизменному и не допускало ничего приземленного, низменного и бытового. Стремление к элитарности, аристократичности искусства накладывали определенный отблеск и на вокальных школах того времени. Академическое пение в европейской музыке являлось эталоном «чистой» красоты.

Далее на становление эстрадного вокала повлияла не только академический вокал и бытовые песни, а также музыкальное направление, которое возникло совсем недавно – это джаз. На рубеже XIX – XX веков американская музыка претерпевала изменения, связанные с тем, что музыкальная культура афроамериканцев в Соединенных Штатах Америки начала развиваться под непосредственным влиянием культуры белых американцев. Именно в этот период происходит процесс становления джаза как музыки афроамериканского народного творчества.

Таким образом, мы выяснили, что на становление эстрадного вокала повлияли три составляющие – это академическое вокальное искусство,

бытовые песни разных народов и джаз. В результате влияния, как, казалось бы, абсолютно разных направлений в искусстве появился новый вид вокального искусства.

Существует довольно много различных методик преподавания эстрадного вокала. По этой теме написано множество книг, диссертаций и других трудов. К разработке различных систем и методик преподавания эстрадного вокала обращались как зарубежные, так и отечественные педагоги. Такое многообразие различных подходов и направлений, многие из которых весьма далеки друг от друга, не могут сформировать единую школу по обучению эстрадным вокалом.

Для вокалиста, исполняющего эстраду, джаз недостаточно просто технически владеть голосом, важно отшлифовать стиль, манеру, характер, фразировку. Поэтому прежде, чем начать петь эстрадно-джазовую музыку, нужно обязательно поставить голос, развить вокальные данные, также освоить определенную манерность звукоизвлечения. Условно говоря, методику эстрадно-джазового вокала делят на две составляющие: первое – это постановка голоса и развитие вокальной техники, и второе – это освоение одной или нескольких манер звукоизвлечения. Совмещение этих основополагающих элементов дает представление о методике преподавания эстрадного вокала.

Методика обучения эстраднему вокалу включает в себя два важных пункта: базовый, который связан с постановкой голоса и формированием вокальной техники; специфический, основанный на освоении конкретных приемах эстрадного вокала.

Обучение эстраднему вокалу базируется на тех же основах, что и любое другое певческое обучение. Этими основами являются те физиологические особенности человеческого организма, которые позволяют функционировать ему как музыкальный инструмент – то есть воспроизводить музыкальный звук разного качества. В связи с этим, работу над вокально-техническими навыками с учащимися детских школ искусств

целесообразно начинать именно с налаживания данных основ вокальной работы. Ведь без этой базы, без должной подготовки голосового аппарата, без формирования правильного певческого дыхания, без умения координировать работу своего организма таким образом, чтобы точно выполнять поставленные исполнительские задачи, сформировать технические навыки невозможно.

Заниматься эстрадным вокалом рекомендуется начинать не раньше, чем в пять-шесть лет. Урок включает в себя различные упражнения для подготовки к пению, разучивание репертуара. На занятиях затрагиваются упражнения на дыхание, артикуляцию, устойчивое интонирование, расширения вокального диапазона и так далее. Постановка голоса сложный процесс и требует наблюдения специалиста. В.П. Малишава пишет, что «постановка голоса, это процесс развития в голосе качеств, необходимых для профессионального использования». Методика постановки голоса включает в себя тренировку правильного дыхания, понимание позиции и опоры звука, овладение вокально-техническими навыками. В результате правильно поставленный голос обладает устойчивой интонацией, широким диапазоном, красивым тембром и силой звучания. Педагог выбирает упражнения и репертуар, ориентируясь на особенности голоса своих учащихся. Это тот метод обучения, в результате которого выстраивается система управления голосом, помогающая вокалисту решать технические задачи и художественные замыслы произведений.

Обучение эстраднему вокалу в первую очередь сводится к пониманию и освоению вокально-технических навыков. Вокально-технические навыки являются частью комплекса музыкального развития и включают в себя ряд слагающих компонентов. Формированию вокальных навыков способствуют как общемузыкальные аспекты развития, обобщенные понятие музыкальных способностей, так и более узконаправленные специфические факторы певческого воспитания. Первоосновы успешного обучения в «Основах вокальной методики» называет Л.Б. Дмитриев: «Перед педагогом стоит

задача создания полноценного «инструмента» – т. е. развития его до профессионального уровня. Насколько это удастся сделать в каждом конкретном случае, решает талант педагога и способности ученика».

Время, требующееся для того, чтобы навык был получен, освоен и закреплен (то есть приобретен в полной мере), определяется индивидуально в каждом конкретном случае, потому как зависит от целого ряда факторов. В обобщенном виде они сводятся к следующему:

- индивидуальные психологические и физиолого-анатомические особенности учащегося (сюда же можно отнести возрастные особенности);
- педагогическое и исполнительское мастерство преподавателя;
- сопутствующие и косвенные факторы, оказывающие прямое или опосредованное влияние на течение учебного процесса.

Действенный принцип занятий, применимый также и к выработыванию вокально-технических навыков, описывает Л. Маккиннон: «Каждый учащийся, приступая к разучиванию новой пьесы, должен проявлять максимум терпения. Ни одно впечатление не пропадает, каждое последующее закрепляет и расширяет предыдущее, и заучивание идет с увеличивающейся скоростью, если только повторения правильно распределены во времени. Но повторения, хотя они и необходимы, не могут заменить сознательной мысли». Автор рассуждает о процессе музыкальных занятий с позиции оптимизации запоминания и наиболее длительного сохранения программы в памяти исполнителя. Технический навык, по сути, также регулируется памятью, так как представляет собой выстроенный в определенную последовательность комплекс действий музыканта, которые должны исполняться точно в определенной последовательности без пауз и заминок, а значит – хорошо уложиться в памяти. Л.Б. Дмитриев пишет: «С точки зрения физиологии, профессиональное звучание голоса является результатом специально найденного характера работы голосового аппарата, т. е. установления определенных певческих двигательных динамических стереотипов. Постоянное и устойчивое сохранение этой работы дает

стабильность качеств звучания, характеризующих поставленный голос» . Тем самым Л.Б. Дмитриев подчеркивает значимость непрерывного процессуального характера занятий.

На наш взгляд, каждый преподаватель использует комплексный подход к ученикам на своих занятиях. Невозможно остановиться на рекомендациях одного или двух авторов. С каждым годом появляется все больше методических разработок и различных пособий для преподавателей. Любой преподаватель на практике подмечает позитивные моменты тех самых рекомендаций, что-то модернизируя и изменяя.

Заключение. Изучив и проанализировав теоретический материал по проблеме формирования вокально-технических навыков у эстрадных исполнителей, мы пришли к следующим выводам:

В начале XX века появляется новый вид профессионального пения – эстрадный вокал. Он быстро распространяется по концертным площадкам и своим непривычным, для того времени, звучанием завоевывает весь мир. Эстрадный вокал произошел от слияния фольклора, академического пения и джаза. Сегодня на эстраде сосуществуют много различных музыкальных стилей и направлений: поп-музыка, рок-музыка, фолк-музыка, рэп, хип-хоп, Р’н’Б (R&B), классический джаз, соул и много-много их разновидностей и гибридов. Каждому стилю соответствует своя манера исполнения, свои вокальные приемы, своя форма и образное наполнение содержания.

Обучение эстраднему вокалу базируется на тех же основах, что и любое другое певческое обучение. Этими основами являются те физиологические особенности человеческого организма, которые позволяют функционировать ему как музыкальный инструмент – то есть воспроизводить музыкальный звук разного качества. В связи с этим, работу над вокально-техническими навыками с учащимися детских школ искусств целесообразно начинать именно с налаживания данных основ вокальной работы. Ведь без этой базы, без должной подготовки голосового аппарата, без формирования правильного певческого дыхания, без умения

координировать работу своего организма таким образом, чтобы точно выполнять поставленные исполнительские задачи, сформировать вокально-технические навыки невозможно.

Вокально-техническим навыкам отводится, по мнению ряда исследователей (В.П. Малишавы, В.П. Морозова и др.), важнейшее место в ходе певческого воспитания учащегося. Понятие «вокально-технические навыки» поликомпонентно. Первая часть терминологического понятия «вокально-технический навык» отсылает нас к природе рассматриваемого музыкального творчества – вокальное интонирование, имеющее в своей основе песенный генез. Определение второй понятийной основы термина – технические навыки – указывает на конкретный компонент вокально-исполнительской работы, являющийся одной из принципиальных основ деятельности. Таким образом, в контексте рассматриваемого вопроса, технический компонент термина вбирает в себя все те аспекты исполнительской работы вокалиста, которые так или иначе связаны с механизмом звукоизвлечения.

Процесс формирования вокально-технических навыков проходит в семь этапов: оформление рассинхронизированных действий голосового аппарата в единую систему; «вычищение» техники исполнения; осознание специфики осваиваемой трудности; достижение исполнительской свободы в плане техники вокализации; координирование всех задействованных органов голосового аппарата; освобождение внимания исполнителя; перенос внимания на художественно-образное качество звука.

Важнейшим условием формирования и сохранения навыка являются постоянные упражнения. Обучение вокалу целесообразно начинать с освоения правильного дыхания, для которого можно использовать упражнения: «задувание свечи», «собачка», упражнение с буквой «п» и буквами «к-ч-ш». Следующий комплекс упражнений рассчитан на подготовку к вокальному распеванию: «воздушный шарик», «трубочка-улыбочка» и «иголочка». Далее следуют вокально-мелодические

упражнения, представленные на страницах 44-49 дипломного исследования. Все эти упражнения при правильном их выполнении благотворно влияют на развитие вокально-технических навыков.

Важным при формировании вокально-технических навыков также является соблюдение методических рекомендаций (В.П. Малишавы): на первых занятиях необходимо поближе познакомиться с учеником, выявить его кругозор и интересы; при работе со звукообразованием следует применять простые быстрозапоминающиеся упражнения; прежде чем дать произведение для разучивания необходимо внимательно проанализировать диапазон, «скачки» на интервалы, насколько удобна tessitura, наличие переходных звуков для определенного голоса; в первые годы обучения лучше исполнять песни М. Блантера, А. Варламова, А. Цфасмана, В. Сидорова, И. Жака и других авторов двадцатых-тридцатых годов двадцатого века; не рекомендуется давать популярные песни в исполнении современных певцов эстрады, так как это провоцирует подражание известному исполнителю с его достоинствами и недостатками; первое время звучание голоса не должны превышать десять-пятнадцать минут, далее к концу первого полугодия вокальная нагрузка увеличивается до тридцати минут; на уроках постановки голоса обычно используются следующие приемы педагогического воздействия: показ голосом, подражание и запоминание ощущений от работы голосового аппарата и мышц, участвующих в певческом звукообразовании с соответствующими комментариями и установками педагога.

Данная работа не претендует на всецелое раскрытие исследуемой темы, так как проблема вокального обучения гораздо шире и объемнее. Однако представленная работа детально раскрывает методические основы и практические особенности педагогической работы с учащимися в классе эстрадного вокала в конкретном техническом аспекте и может служить частью более масштабного исследования. Дальнейшее изучение темы эстрадно-вокальной педагогики может быть направлено по пути расширения

ракурсов воззрения на проблему и комплексного ее рассмотрения, что, несомненно, обогатит методическую базу вокальной педагогики и поспособствует повышению качества музыкального образования.