

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Вокальная деятельность в системе
профессиональной подготовки артиста
музыкального театра**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

студентки 3 курса 361 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль: Развитие личности средствами искусства
Институт искусств

КАЛИЛА БЕГИМНУР

Научный руководитель
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2022 г.

Введение. Современный музыкальный театр интересен и востребован зрителями, что требует постоянного динамичного развития. Поиски ключевых идей, способных существенно усовершенствовать синтетический по своей природе жанр, ведутся как театральными деятелями, так и учеными-искусствоведами. Особый интерес представляет мюзикл, как один из самых массовых музыкально-театральных жанров. Обращение к массовому зрителю требует простоты и доступности сюжетных линий сценического действия, включения танцевальных номеров, музыкальных столкновений и контрастов. В вокале требуется яркая подача звука - бродвейский белт. Высокие требования предъявляются и к дикции, и к фразировке. Мелодика речи и определенный стиль произношения ярко характеризуют героя. Пластический рисунок актерской роли имеет значение для раскрытия образа, отличающегося особой эмоциональностью.

Проблема организации вокальной деятельности в системе профессиональной подготовки артиста музыкального театра выходит на одно из важных мест и привлекает внимание исследователей.

Основополагающие идеи, связанные с понятием «деятельность», разработаны такими учеными, как М.Я. Басов, Г. Гегель, А.Ю. Коджаспиров, Г.М. Коджаспирова, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, С.Д. Смирнов и др. Они проанализировали и выделили ценностные свойства деятельности, присущие любому ее виду и имеющие объективно-субъективное значение.

Проблема развития речеголосовой деятельности была впервые обозначена К.С. Станиславским и нашла выражение в форме повышенного интереса к технологии речи, вопросам дикции, голоса, произношения, к творческому процессу словесного действия в целом, что способствовало бы усилению воздействия на слушателей.

В методике вокальной школы накоплен большой материал по изучению строения и механизмов функционирования голосового аппарата.

Это описывается в трудах В.А. Багадурова, Л.Б. Дмитриева, И.К. Назаренко и др.

В музыкальной практике существует ряд научных трудов, связанных с методикой по работе голоса в вокальном режиме. Это «Методика комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры человека» Д. Е. Огороднова, «Фонопедический метод» В. В. Емельянова, «Методика поточного пения» В.Ф. Иванникова, «Основы вокальной методики» Л. Б. Дмитриева. Согласно исследованиям по физиологии и акустики вокал - это сложный вид человеческой деятельности, это «озвученная речь» (В.П. Морозов). И.И. Силантьева изучала проблему перевоплощения исполнителя в вокально-сценическом искусстве, Э.Р. Симонова - проблему певческого голоса в западной культуре: от раннего литургического пения к *bel canto*, О.-Л. Монд – методологические аспекты вокальной подготовки артиста мюзикла.

Рассмотрев теоретические основы вокальной деятельности, такие как строение голосового аппарата, формирование вокальной техники, особенности профессиональной подготовки артиста музыкального театра, мы пришли к выводу, что данная тема представляет интерес, так как направлена на раскрытие индивидуальных особенностей и способностей исполнителей, обогащает их личный вокальный опыт.

Объект квалификационной работы магистра: вокальная деятельность.

Предмет квалификационной работы магистра: вокальная деятельность в системе профессиональной подготовки артиста музыкального театра.

Цель квалификационной работы магистра: рассмотреть особенности вокальной деятельности в системе профессиональной подготовки артиста музыкального театра.

Задачи работы:

1. Проанализировать вокальную деятельность и ее основные характеристики.

2. Рассмотреть профессиональную подготовку артиста музыкального театра.

3. Представить содержание и методы совершенствования вокальной деятельности в системе профессиональной подготовки артистов музыкального театра.

4. Провести опытную работу по совершенствованию вокальной деятельности в системе профессиональной подготовки артистов музыкального театра.

Методологической основой исследования являются фундаментальные труды:

– положения теории деятельности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.А. Леонтьев и др.);

– знания о вокальной подготовке (Л.Б. Дмитриев, В.В. Емельянов, В.П. Морозов, Р. Юссон, В.И. Юшманов и др.).

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:

– теоретические: изучение, а также теоретико-логический и сравнительно-сопоставительный анализ специальной научной литературы по теме исследования в области педагогики, психологии, философии, акустики, риторики, физиологии;

– эмпирические: обобщение педагогического опыта.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что обобщены теоретические знания об особенностях вокальной деятельности в системе профессиональной подготовки артиста музыкального театра, изучены конкретные методики, позволяющие совершенствовать вокальную деятельность артиста.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения полученных результатов исследования в работе по совершенствованию вокальной деятельности в системе профессиональной подготовки артистов музыкального театра.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись:

- в практической деятельности в качестве артиста музыкального театра в театре «Астана Мюзикл» г. Нур-Султан (Казахстан):

У. Шекспира "Ромео и Джульетта" - роль Леди Монтекки,

Г.Мусрепов "Кыз Жибек" - Роль Камки,

«Шанырак» - роль Матери и др.

Структура работы.

Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений.

Основное содержание работы.

В первой главе представлены теоретические основы вокальной деятельности в системе профессиональной подготовки артиста музыкального театра.

Вокальная деятельность является одной из важных составляющих в работе специалистов художественно-творческой направленности.

Деятельность представляет собой сложную совокупность процессов, объединенных общей направленностью на достижение определенной цели в результате взаимодействия человека с окружающим миром и отношением к самому себе, имеет конкретную направленность и определяется мотивом, пронизывает все сферы жизни и является определяющим фактором становления личности, так как разворачивается в пространстве материальной и духовной культуры.

Поставленный голос, по сравнению с обычным, характеризуется высоким качеством звучания, разнообразием и красотой тембровой палитры, широтой диапазона, повышенной выносливостью. Важнейшими

характеристиками его постановки, являются дыхание, тембр, объемность, полетность и подвижность голоса, единая манера звукообразования.

В работе подробно рассматриваются такие характеристики звука, как сила, высота, тембр, резонанс, поскольку они являются определяющими для качества звучания голоса.

Интерес к проблеме подготовки, возросший в последние годы, говорит об актуальности и своевременности обращения к ней. В современной педагогической науке изучаются различные ее аспекты: содержание и сущность профессиональной подготовки (В.И. Андреев, В.А. Болотов, Н.М. Борытко и др.); ее виды (А.В. Мудрик и др.); направленность подготовки (В.В. Сериков, А.В. Хуторской и др.).

Изучение современной литературы показало, что подготовка осуществляется через соответствующую деятельность, сущность которой достаточно сложна, неоднозначна и находится на пересечении исследовательских путей педагогики, философии, психологии и других наук.

В ней, как отмечают педагоги Л.Б. Дмитриев, В.П. Морозов, Сет Риггс и другие, большую роль играет голос и вокал как сложный многоэтапный и многофункциональный процесс. Качество звучания во многом зависит от того, насколько человек понимает устройство и функционирование всех составляющих механизма звучания и осознает значение всех его особенностей и этапов.

Задачей профессиональной подготовки студентов является использование вокальной деятельности для приобретения практических речеголосовых умений и навыков.

Не менее многоаспектным оказывается и термин «профессиональная подготовка», которая не предполагает повышение общеобразовательного уровня обучающихся, а нацелена на формирование общепрофессиональных и специальных знаний, умений и навыков, необходимых для

профессиональной деятельности. Результатом профессиональной подготовки как процесса выступает совокупность специальных знаний, умений, навыков, качеств, профессионального опыта, норм поведения, отражающихся в профессиональной компетентности выпускников.

Вторая глава выпускной работы посвящена практическим основам вокальной деятельности в системе профессиональной подготовки артиста музыкального театра.

Проведен анализ содержания и методов совершенствования вокальной деятельности в системе профессиональной подготовки артистов музыкального театра.

Особое развитие в настоящее время получил такой вид музыкального театра как мюзикл. Это несомненно универсальный жанр, который объединил в себе различные составляющие всех разновидностей музыкального театра: драматургию и тексты, написанные профессионально и глубоко, сложные аранжировки и арии, соединение вокальных и хореографических элементов и возможность использования незатейливого водевильного сюжета наряду с серьезным драматургическим.

В современном понимании мюзикл (Musical) – особый музыкально-сценический жанр, в котором в неразрывном единстве сливаются драматическое, музыкальное, вокальное, хореографическое и пластическое искусства, а также все виды кино- и сценических технических средств создания шоу (свет, спецэффекты, машинерия, комбинированные съёмки и т.п.). В основе либретто мюзикла нередко лежит серьёзное драматическое произведение литературной классики или исторические события, переработанные в художественной форме для театральной сцены. В качестве сюжетных источников мюзиклов выступают произведения В. Гюго, Ч. Диккенса, У. Коллинза, Г. Леру, Ю. О’Нила, Э. Райса, М.

Сервантеса, Т. Уайлдера, У. Шекспира, С. Шолом-Алейхема, Б. Шоу, Т. С. Элиота и многих других [57].

Существенный вклад в процесс становления и развития мюзикла как особого жанра внесли создатели американского и британского мюзиклов. Сквозная драматургия, запоминающийся сюжет, антреприза как форма театральной практики способствовали небывалому успеху постановок на музыку выдающихся композиторов Дж. Гершвина, Л. Бернстайна, Э. Ллойда Уэббера, Р. Роджерса и др., сделав их поистине легендарными и любимыми многими поколениями слушателей.

Ключевую роль в мюзикле играет музыка. Именно она в первую очередь повествует о характере, стилистике и определяет драматургию. При этом у артиста на первом плане стоят задачи именно музыкального характера. Речь идёт о чистоте интонирования, выстраивании логики фразировки, развитии звуковой динамики, синхронизации голоса и оркестра и т. д., тогда как в драматическом театре актёр обладает определённой свободой в передаче темпо-ритма и может самостоятельно (в опоре на режиссёрскую концепцию) выстраивать индивидуальные нюансы роли.

На сценах выступают преимущественно актеры, не имеющие соответствующего вокального и хореографического образования. Процесс воспитания артиста мюзикла является новым и в то же время сложным многокомпонентным для России, включающий в себя вокальные, актерские и танцевальные элементы.

Одним из важных направлений в процессе обучения, по мнению Е.А. Ежовой, является грамотное взаимодействие голоса и движения (танца), иначе впоследствии несформированность такого навыка будет отражаться на качестве вокально-художественного уровня исполнения. Артист должен уметь двигаться так, чтобы даже в самых сложных партиях танец не мешал, а наоборот, дополнял вокальное исполнение. В мюзикле голос должен быть

связан с движениями тела. Пластическая работа артиста в мюзикле берет на себя огромную долю сценического воздействия.

Артист мюзикла должен обладать огромным инструментарием, чтобы уметь воплощать свой образ и реалистично проживать роль, то есть быть готовым к правильному сценическому настроению, без которого невозможен процесс сценического творчества.

Например, пение в танце является одной из стилистических особенностей жанра мюзикл. Это требует иной работы резонаторов, более четкой дикции, более плотной работы диафрагмы и брюшного пресса, а также воспроизведение движений, связанных с контролируемой работой сознания и высоким уровнем двигательной памяти с ее способностью сохранения движений. Для получения базовых знаний, физических умений и навыков по хореографии необходимо заниматься хореографическими дисциплинами по направлениям: классический танец, джаз-танец, степ-танец, танец-модерн, современные уличные направления. Каждое из этих танцевальных направлений может составлять лексическую хореографическую основу музыкального спектакля, и в разной степени интенсивности все же присутствует в любом мюзикле. Комплексный подход к изучению хореографических дисциплин даст для будущих артистов мюзикла широкий спектр танцевальных инструментов и двигательного-пластического диапазона для сценического воплощения образа. В процессе занятий танцевальными дисциплинами можно отточить мимику, движение, жесты персонажа, т. е. характерные особенности роли.

Для решения задачи синхронизации пения и движения Е.А. Ежова предлагает использовать специально разработанный метод синхронизации пения и движения, в основе которого лежит комплекс вокальной гимнастики.

Комплекс вокальной гимнастики включает восемь физических упражнений, которые выполняются одновременно с пропеванием под

звучащие музыкальные фрагменты пиано, диминуэндо, крещендо, легато, стаккато, а также при акценте на верхние и нижние ноты диапазона при брюшном типе дыхания.

Применение метода синхронизации в подготовке солиста мюзикла позволяет влиять при помощи специальных дыхательных и вокальных упражнений на голосовой аппарат и дыхательную систему, обучать технике речевого пения, совмещенного с активным движением в танце. Вокальная практика для солистов включала также распевания, попевки из арий из мюзикла, а также разучивание наиболее сложных интонационных или ритмических оборотов. Достижению ровного звучания и чистого интонирования, свободного, полного связанного звука способствовала вокальная практика, дидактическим материалом для которой являлись арии из мюзиклов.

Проведена опытная работа по совершенствованию вокальной деятельности в системе профессиональной подготовки артистов музыкального театра, собраны интересные приемы и методы работы.

Особенности жанра мюзикла, сочетающего в себе различные музыкальные направления, безусловно, требуют несколько отличной от классической манеры вокального подхода. Звук должен быть более ярким, с большим использованием грудного регистра не только на нижних и средних, но и на более высоких нотах диапазона (*belting* – «белтинг»). Большинство начинающих исполнителей, как правило, не обладают умением правильно пользоваться этой техникой, поэтому педагогу следует обращать особое внимание на упражнения-вокализы, помогающие лучше почувствовать смешанный регистр, не теряя при этом грудного звучания и яркости тона.

Дыхательные упражнения, разработанные Пэтси Роденбург, широко применяются при подготовке артистов музыкального театра в США. Этими упражнениями достигаются следующие важные результаты: дыхание

используется для создания правильного – экономного вдоха и рационального выдоха, а также вынесения звука наружу.

Поскольку у каждого будущего артиста есть свои особенности как природные, так и приобретенные в процессе обучения пению и сценической работе, то дидактический материал подбирается всегда индивидуально; упражнения должны быть направлены на решение основных задач: управление дыханием, опорой звука, его динамикой (от пиано до форте), атакой, работой резонаторов, артикуляционного аппарата.

Работа над эмоциональной окраской голоса, выразительностью вокального звучания на материале арий из мюзиклов является самой трудоемкой и осуществляется как индивидуально, так и в группе и строится на дидактическом материале из учебных пособий Т. Мур, Э. Бергман и Дж. Леонарда. Закрепление определенных двигательных навыков во время пения при правильной механике дыхания позволяло обучающимся – артистам-вокалистам мюзиклов – сочетать пение и активные танцевальные движения без отрицательного влияния последних на вокальную составляющую номера.

Нам был интересен опыт работы Н.В. Павловой и разработанного ею спецкурса «Основы техники дыхания», отличие которого от существующих состоит в том, что дыхание дает свободу мышцам, психике, работе интеллекта, необходимо восстановить правильное биологическое дыхание для каждого конкретного студента и только потом переходить к работе с ним в полной мере.

Одним из эффективных приемов восстановления биологического дыхания является создание образов действий. Задача педагога в этом процессе состоит в наработке динамических стереотипов, делающих непривычные ощущения обычными. Свидетельством свободного движения воздуха в гортани является холодок на ее задней стенке во время вдоха и тепло в твердом небе во время выдоха.

Обобщение представленного материала обогащает практику подготовки специалистов такого рода.

Заключение. Анализ составляющих вокальной деятельности и ее особенностей показал, что развитие вокальной техники является той базой, на которой формируется профессиональное мастерство певца и осуществляется вокальная деятельность.

Изучение профессиональной подготовки артиста музыкального театра позволяет отметить, что для студента – будущего артиста музыкального театра вокальная деятельность, с одной стороны, является инструментарием будущей профессии, с другой – это деятельность, в которой происходит его становление как профессионала. Сочетание опыта и знаний по дыханию, артикуляционному аппарату, требуемые в профессиональной подготовке артиста музыкального театра позволяют студенту ясно видеть целостность будущей профессии, лучше понять смысл обучения, увидеть свои ошибки и оценить приобретения. Личное участие и наглядность процесса вокальной подготовки и получения конечного результата приводят к глубокому пониманию студентом учебного материала – базы профессионального становления, формированию уверенности в своих силах как специалиста, раскрепощению интеллектуальных возможностей.

Изучение содержания и методов совершенствования вокальной деятельности артистов музыкального театра позволяет отметить, что необходимо воспитывать определенные вокально-технические характеристики голоса, такие как звонкость, полетность, объем, а также умение удерживать основной тон, применяемую атаку звука, тембральную ровность звучания, умение организовать эффективное управление дыханием, экономный вдох и ровный плавный выдох, устойчивый брюшной тип дыхания. Не менее важным, относящимся к вокальной технике требованием, считается и овладение различными музыкальными

стилями, характерными для оперетты, музыкальной комедии, мюзикла Золотого века, современной поп-оперы, современного мюзикла, рок-оперы. При этом нельзя забывать о еще одном важном элементе подготовки: синхронизации пения и танца. Артист должен уметь двигаться так, чтобы даже в самых сложных партиях танец не мешал, а наоборот, дополнял вокальное исполнение. Несформированность такого навыка будет отражаться на качестве вокально-художественного уровня исполнения. Поэтому использование метода синхронизации пения и движения является важным при подготовке артистов музыкального театра.

Подготовка современного артиста-вокалиста мюзикла является многогранным процессом, сочетающим в себе большое количество составляющих, и требует длительной профессиональной подготовки. Кроме того, исполнителю, независимо от его первоначальной специализации (музыкальное искусство, театральное искусство), необходима возможность непрерывного образования в области вокала, актерского мастерства и танца.