

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

Кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

**ПРОБЛЕМА ВЫБОРА УЧЕБНОГО РЕПЕРТУАРА
В КЛАССЕ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА ДШИ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА

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

ЕЛОХИНОЙ НАТАЛЬИ ВАЛЕРЬЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов 2022

Введение

Работа педагога по развитию детского голоса – весьма сложный и трудный процесс, особенно в периоды мутации и постмутации голоса. Правильно подобранный репертуар должен учитывать периоды мутации, чтобы сберечь голос ребенка, быть соответствующим творческому направлению исполнителя, интересным и разнообразным, художественно ценным, способствующим художественному росту певца, полезным в педагогическом отношении. Так, известный автор русских романсов, учитель пения, издавший пособие по вокальному искусству «Школа пения» А. Е. Варламов указывал, что «...важно давать петь молодым ученикам только такие музыкальные пьесы, которые соразмерны с их голосом и которые от больших и продолжительных усилий не подвергают их опасности лишиться хороших способностей к пению».

На данный момент времени в мире можно наблюдать уменьшение роли художественной «качественной» музыки. Повсюду распространяется музыка развлекательного характера, которая является своего рода фоном, удовлетворяющим запросы слушателей, а также являющейся развлечением, досугом для молодежи. Такая легкая по содержанию музыка потребляется поколением стихийно, почти неконтролируемо. На этой волне такого бесконтрольного потребления и происходит формирование музыкального опыта поколения и музыкального вкуса детей. Соответственно, увлечение такой музыкой тормозит музыкально-слуховую способность к восприятию музыки более содержательной, глубокой, эстетически ценной. Научить ребёнка разбираться в музыке и отличать высокое подлинное искусство от дешевой подделки – актуальная для педагогики задача.

Эстрадный вокал является наиболее популярным и доступным видом искусства и одним из самых важных средств воспитания подрастающего поколения. Правильно организованная и тщательно продуманная работа педагога способствует подъему общей музыкальной культуры учащихся.

Создание классов эстрадного пения приобщает детей и молодежь к основам мировой музыкальной культуры, развивает их музыкально-эстетический вкус, формирует исполнительские вокальные умения и навыки, обеспечивает условия для дальнейшего продолжения обучения выпускников школ в колледжах и вузах профессиональной направленности.

Для желающих заниматься эстрадным пением необходимо наличие удовлетворительных вокальных музыкальных данных, здоровый голосовой аппарата, артистические задатки.

В этой связи немаловажным и актуальным является вопрос выбора соответствующего репертуара для учащихся, дабы обеспечить полноценный творческий рост, не навредить голосу ребенка, расширить диапазон, обучить вокальным навыкам, «поставить» голос, выявить и развить индивидуальный тембр у учащегося и т.д. Только придерживаясь соответствующих принципов и методов работы, педагогу проще не отойти от намеченного «курса» в плане развития каждого конкретного ученика, развить интерес к эстраднему искусству в целом.

Формирование высокой вокально-исполнительской культуры будущих певцов – есть главная цель образовательной деятельности в сфере вокального искусства. Правильно подобранный репертуар, с учетом индивидуальных особенностей ученика (характера, темперамента и природных данных) залог планомерного развития в нем исполнительской культуры (поведение на сцене, художественно выразительное исполнение произведения, правильная передача текста эмоционально и декламационно).

Вышеизложенное подтверждает актуальность выбранной темы исследования и определяет его **цель**: изучение проблемы выбора учебного репертуара в классе эстрадного вокала ДШИ.

Задачи исследования:

- 1) показать положительное влияние занятий вокалом на организм ребенка как с физиологической, так и с психологической точки зрения;
- 2) раскрыть специфику обучения в классе эстрадного вокала в ДШИ;

3) изучить возрастные особенности развития голосового аппарата детей и подростков;

4) выделить основные принципы отбора репертуара для детей, обучающихся в классе эстрадного вокала ДШИ;

5) сделать анализ ряда произведений, которые могли бы быть включены в программу для разучивания детьми в соответствии с их возрастом.

Методологической основой выпускной квалификационной работы стали книги и статьи российских и зарубежных авторов по вокальной методике.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части, заключения, списка используемых источников. В первой главе рассматривается вокальный репертуар как основа для развития ребенка, а также раскрываются основные критерии, ставшие базой для построения занятий в школах искусств и музыкальных школах, иными словами – особенности обучения эстрадному вокалу на базе программ музыкальных школ. Глава вторая посвящается проблемам выбора репертуара с точки зрения возраста учащегося, индивидуальных особенностей, приведен краткий анализ нескольких вокальных произведений для детей. Результаты исследования сведены в заключение.

I. Теоретические основы проблемы выбора учебного репертуара в классе эстрадного вокала ДШИ

1.1 Вокальный репертуар как основа для музыкального развития ребенка Пение само по себе является одним из первых проявлений музыкальности ребенка. Это творческий, интересный процесс, который следует поддерживать и развивать. Исполняя песни, дети глубже воспринимают музыку, активно выражают свои переживания и чувства. Текст песни помогает им понять содержание музыки и облегчает усвоение мелодии. Процесс пения помогает ребенку не только приобрести определенные навыки в развитии голоса, но и способствует формированию личности в целом, умения выражать себя, развитию его музыкального вкуса. Педагог создает условия для разви-

тия мотивации к познанию и вокальному творчеству детей. Пение оказывает глубокое воздействие на эмоциональную сферу ребенка, на умственное развитие, а также совершенствует психические функции растущего организма. Артикуляционные упражнения способствуют развитию речи, дыхательные – укреплению иммунитета. Разучивание сценических движений развивает двигательную память.

На занятиях вокалом педагог воспитывает общую музыкальную культуру, развивает музыкальные способности, обучает вокальным умениям, развивает голос, формирует ребенка физически и умственно, при этом развиваются личностные особенности и познавательные процессы ученика. Следовательно, пение является средством развития и воспитания личности ребенка.

Основная цель процесса обучения пению – воспитание у детей певческой и музыкальной культуры. Как сам процесс пения оказывает положительное влияние на растущий организм, так и то, что поет ребенок – репертуар. Вокальный репертуар должен выполнять воспитательные (духовно-нравственное, патриотическое, художественно-эстетическое воспитание) и познавательные задачи.

1.2 Специфика обучения эстраднему вокалу в ДШИ В первый класс в соответствии с программами обучения в ДШИ и ДМШ принимаются дети в возрасте от 6,5 до 12 лет по результатам прослушивания.

Задачей педагога является развить певческие навыки: правильного формирования звука и правильной артикуляции гласных звуков, развить индивидуальный тембр голоса, разработать четкую и внятную дикцию, развить и расширить диапазон голоса, устойчивое певческое дыхание на опоре (нижнереберно-диафрагмальное), выработать ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, научить чисто интонировать мелодию произведения, развить чувство метра и темпа, развить ассоциативное мышление и внутренний слух.

Вокальные упражнения служат для распевания и отработки основных вокальных навыков (дыхание, артикуляция, звукообразование, резонирова-

ние). Работа над вокальной исполнительской техникой ведется систематично в течение всех лет обучения. Разобранный текст песни, идея автора помогают ученику подобрать нужные эмоции при исполнении. Педагог проводит внеклассную работу: беседы об эстрадном искусстве, о жизни и творчестве тех или иных артистов, о костюмах, макияже, причёсках, беседы о жанрах музыки, делиться впечатлениями от просмотра музыкальной передачи, беседы по новинкам эстрадной музыки.

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется на публичных выступлениях, академических концертах, переводных зачетах и итоговом экзамене. Концертные выступления – практическая часть работы в классе вокала. На уроках ребенок учится петь в микрофон под фонограмму или живой аккомпанемент, работать со звукоусилительной аппаратурой, анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение, учиться поведению на сцене, контакту со зрителем, умению вести с ним диалог во время выступлений.

В процессе всего обучения ребенок приобретает исполнительские навыки, овладевает специфическими приемами характерными для различных жанров популярной и джазовой музыки, и учится самостоятельно работать над ними, учится читать ноты, учится осмысленному, выразительному, художественному исполнению произведения.

Методы вокального обучения: концентрический; фонетический; объяснительно-иллюстративный; метод показа; метод мысленного или внутреннего пения; метод сравнительного анализа; наглядный; словесный; метод повторения.

Принципы, лежащие в основе работы: принцип добровольности; принцип опоры на интерес; принцип личностного подхода; принцип доступности; принцип последовательности; принцип взаимоуважения; принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к сложному; принцип успешности; принцип соразмерности нагрузки уровню и

состоянию здоровья; принцип творческого развития. Увлеченность педагога своим предметом является немаловажной составляющей в работе.

Занятия вокалом создают благоприятный фон для гармоничного развития ребенка, а правильно подобранный репертуар грамотно развивает ребенка, формирует его вкусы и взгляды, укрепляет чувство любви к Родине и народу, расширяет кругозор и уровень интеллектуального развития учащегося. Отбор репертуара – сложный для педагога процесс.

II. Практика выбора учебного репертуара в классе эстрадного вокала ДШИ

2.1 Возрастные физиологические особенности учащихся ДШИ Детский возраст – с 6 до 10 лет. Голос ребенка отличается нежным легким звучанием, «головным», «высоким», небольшой силой звука. Дыхательные мышцы слабы, емкость легких мала, поэтому сила голоса меньше. Во время занятий педагог не выходит за пределы головного диапазона учащегося, должен избегать напряженной тесситуры, крайних нот, быстрых и медленных темпов, требующих дыхательной выносливости. Репертуар не должен выходить за пределы психологических и физиологических возможностей ученика. Приемлемыми в этом возрасте являются песни «детских» композиторов.

10-12 лет – расцвет детского голоса. Голосовой аппарат плавно развивается, становится звонким, увеличивается до объемов, заполняющих большой зал, связки приобретают эластичность. Ребенок может петь звуки до «соль-ля» второй октавы, что позволяет расширить диапазон и репертуар, включая в него более «взрослые» произведения. Подходящими являются песни на русском языке, «детских» композиторов, патриотические и песни Великой Отечественной войны, на иностранном языке, джазовые стандарты. Предпочтение отдается песням с легкой мелодией и в пределах диапазона учащегося, разнохарактерные по содержанию, умеренные по темпу, в минорной или мажорной тональностях, в мелодии, имеющие опевания и скачки.

Предмутационный период характеризуется нестабильностью голосообразования, активным ростом организма и голосового аппарата, набуханием голосовых связок, потерей яркости в голосе. Задача педагога – отслеживать малейшие изменения в звучании и тщательно грамотно подобрать репертуар.

Период с 11 до 13 (14 лет) - мутационный. Физиологические изменения проявляются в росте гортани и голосовых связок. К занятиям и подбору музыкального материала педагог должен подходить с осторожностью, дабы не навредить голосу и естественному развитию организма. Требования к репертуару учащихся такие же, как и в предмутационный период – облегченная программа.

Период с 15 до 17 лет – яркий, когда голос приобретает силу, красивый индивидуальный тембр, можно заниматься расширением диапазона, работать над различными красками и мелизмами.

2.2 Основные принципы отбора учебного репертуара в классе эстрадного вокала в ДШИ для учащихся 6-17 лет Немаловажным для педагога знать и придерживаться принципов отбора репертуара для ученика, дабы не отходить от требований учебной программы и способствовать гармоничному, благоприятному развитию вокальных данных учащегося.

Этапы подбора и анализа детского репертуара: определение цели и задач; работа с литературой, аудио и видеозаписями; творческое осмысление и адаптация материала для ученика; анализ произведения; разучивание литературного и музыкального текста; изучение сложных мест и нюансов исполнения; вокально-сценическое воплощение сочинения.

Репертуар подразделяют на: учебный – различные упражнения и вокализы; концертный – произведения концертного плана; конкурсный и экзаменационный – произведения, показывающие лучшие качества исполнителя.

Общие принципы подбора репертуара: 1. *Принцип соответствия учебным программам*; 2. *Принцип соответствия возрасту*; 3. *Принцип соответствия стилистическим особенностям эстрадной музыки*. Разнообразие жанров и стилей в репертуаре ученика – один из важных принципов подбора

программы. 4. *Принцип контрастности*. Репертуар должен быть разнохарактерным (контрастным). 5. *Принцип последовательности* - планомерное усложнение технических и исполнительских требований в произведении. Репертуар должен быть посильным обучающемуся для исполнения, приводить ученика к более высокому уровню понимания произведений. Сам процесс исполнения – приносить удовлетворение, а не напряжение. 6. *Принцип доступности музыкального и литературного текста*. Доступность для исполнения детьми, в соответствии с их физическими возможностями, доступность литературного текста – понятность. 7. *Принцип художественной ценности произведения*. Разнообразный репертуар, в котором сочетаются патристические, лирические, шуточные произведения; песни в медленном и быстром темпе. Каждое из произведений призвано обогатить их духовный мир, расширить музыкальный горизонт. Важно, чтобы песня нашла путь к сердцу ученика. Все названные элементы направлены на возможно более полное раскрытие художественного образа. 8. *Принцип заинтересованности*. Учет интересов и предпочтений ребенка, наличие заинтересованности в исполнении произведения. 9. *Принцип посильной трудности*. Соответствие вокальным возможностям ученика. 10. *Принцип учета индивидуальных особенностей ученика*. Учет степени вокальной одаренности, темперамента, психотипа личности, общего уровня музыкального развития и возраста, а также наличия или отсутствия голосовых дефектов. Задача педагога – увидеть способности, развить их и указать пути развития в дальнейшем, привить интерес к предмету. Следует также провести анализ поведения ученика на протяжении того или иного периода обучения; беседовать с каждым, узнать музыкальные предпочтения; провести психологический тест (для определения типа темперамента). Для активных подвижных учеников подойдут ритмичные песни быстрого или умеренного темпа в стиле рок-н-ролл, денс-поп, песни из кинофильмов или мюзиклов, для романтических натур – лирические баллады, песни о родине.

Репертуар должен способствовать развитию физиологии обучающегося, учитывать возрастные особенности и быть посильным обучающемуся, должен развивать кругозор и широту взглядов, способности к состраданию, чувствовать и видеть прекрасное, воспитывать художественный вкус, побуждать к самостоятельной творческой деятельности. Вокально-педагогический репертуар, ориентированный на личность обучаемого, учитывающий его индивидуальные особенности, позволяющий обучающемуся самоактуализироваться совместно с организацией занятий как сотрудничества педагога и ученика, является основополагающим средством нравственного, этического, художественного воспитания при обучении вокалу.

2.3 Анализ вокальных произведений для разучивания с учащимися 6-17 лет «Рыжий кот». Для ребенка 6-9 лет. Тональность – до-мажор. Немногословный текст, тематика – песня о животном, любви к питомцу. Мелодия напевного характера, без скачков, опеваний и секвенций.

«*Навстречу ветру*». Для учащегося возрастом 9-11 лет. Тематика песни легкого содержания, о лете, эмоциях легкой влюбленности, музыке. Текст песни немногословен, мелодия напевного характера со скачками на септиму и опеваниями основной ступени лада, импровизацией между куплетами.

«*Putting on the ritz*». Джазовый стандарт в тональности Ми-бемоль мажор, размером 4/4. Доступная для исполнения детьми в версии Эллы Фицджеральд. Мелодическая линия напевного характера, с пассажами в мелодии, нисходящими и восходящими мелодическими линиями. Песня подходит активным детям, интересующимся джазовой музыкой.

«*Огонек*». Песня времени Великой Отечественной Войны. Тематика – патриотическая. Мелодия напевная, без скачков, опеваний и секвенций. Куплетно-припевная форма. Размер 4/4, тональность соль-минор. Средний диапазон песни. Подходит для разучивания детьми к тематическим праздникам, возрастом от 10 до 17 лет. Тематически песня несложна для понимания и восприятия исполнителем.

«*Гляжу в озера синие*». Патриотическая тематика песни. Куплетно-припевная форма, напевная мелодическая линия без скачков и секвенций с плавным голосоведением, что позволяет наработать навык протяжного пения на опоре дыхания, кантилены, выработки вибрато и пения субтоном. Средний диапазон песни, немногословный текст.

«*Desafinado*». Песня в стиле босса-нова. Характер песни – легкий, романтический. Тональность – ля-бемоль мажор. Размер – 4/4. Мелодия – напевная, плавное голосоведение. Средний диапазон песни. Приемлема для исполнения детьми – версия Эллы Фицджеральд и Джули Лондон.

«*Imagine*». Песня в стиле поп на английском языке. Тональность – соль-мажор, размер – 4/4. Мелодия напевная со скачками на октаву, без модуляций и опеваний. Средний диапазон песни. Подходит для исполнения детьми от 13 до 17 лет.

Грамотный гармонический анализ каждого произведения для ученика дает ясную картину, позволяющую не ошибиться в подборе репертуара, учитывая все индивидуальные особенности и опираясь на принципы подбора репертуара для исполнения детьми.

Заключение

Настоящее исследование посвящено изучению проблемы выбора учебного репертуара в классе эстрадного вокала ДШИ. В соответствии с поставленными в работе задачами были сделаны следующие выводы.

Занятия вокалом помогают ребенку не только приобрести определенные голосовые навыки, но и способствуют формированию личности в целом: умению выражать себя, развитию музыкального вкуса. Пение оказывает глубокое воздействие на эмоциональную сферу ребенка, на умственное развитие, а также совершенствует психические функции растущего организма. Артикуляционные упражнения способствуют развитию речи, четкому произношению гласных и согласных звуков, развитию речевого аппарата в целом, снятию челюстных зажимов и пр. Дыхательные упражнения способствуют укреплению иммунитета и профилактике простудных заболеваний. Процесс

исполнения песни сопровождается жестами и движениями, что способствует развитию координации. Разучивание сценических движений к песне способствует развитию двигательной памяти, а процесс выучивания наизусть текста песни благоприятствует развитию памяти.

Во всем мире, в том числе и в России, в музыке активно развивается вокальное эстрадное направление. Не обошло стороной данное направление и систему дополнительного образования. Благодаря повышенному вниманию к вокальному эстрадному исполнительству, практически во всех ДМШ и ДШИ сегодня действуют общеразвивающие программы по эстрадному вокалу. В процессе всего обучения в классе эстрадного вокала ребенок приобретает исполнительские навыки, овладевает специфическими приемами, характерными для различных жанров популярной и джазовой музыки, учится самостоятельно работать над ними, читать ноты, осмысленному, выразительному, художественному исполнению произведения.

Педагогу для успешного развития ученика в области вокального эстрадного исполнительства необходимо хорошо знать возрастные особенности развития голосового аппарата детей и подростков. Только в этом случае возможен положительный результат обучения.

Основополагающим методическим средством при обучении вокалу для педагога, также, является учебный репертуар, ориентированный на личность ребенка, учитывающий его индивидуальные особенности, позволяющий ему самореализовываться.

Песенный репертуар должен соответствовать целям и задачам учебного процесса (тематические концерты, приуроченные к историческим датам и международным праздникам, конкурсный репертуар, песни для разбора в классе и т.д.); соответствовать возрасту учащегося, его физиологическим особенностям; соответствовать диапазону певческого голоса, природным вокальным данным и тембру; подходить по темпераменту и характеру учащегося; быть доступным и понятным со смысловой и эмоциональной точки зрения; должен быть доступен для исполнения детьми в соответствии с их

физическими возможностями; соответствовать стилистическим особенностям эстрадной музыки; быть контрастным и разнохарактерным. Педагог также должен учитывать постепенность и последовательность в усложнении подобранных произведений. Плюс ко всему песня должна находить эмоциональный отклик у ребенка. Важно для педагога знать и учитывать при выборе произведения музыкальные предпочтения учащегося, предварительно побеседовав с учеником.

К вопросу составления репертуарного плана на каждого ученика педагог должен подходить крайне ответственно, совершенствовать свой педагогический уровень, интересоваться новинками современной эстрады и знать ставшие классикой произведения, хорошо разбираться в стилях и жанрах эстрадной и джазовой музыки, знать композиторов, пишущих музыку для детей, должен быть музыкально грамотным и уметь анализировать вокальное произведение гармонически и мелодически, владеть фортепиано, чтобы уметь сыграть ребенку аккомпанемент.

Таким образом, одна из основополагающих задач педагога-вокалиста – грамотный подбор репертуара для своих учеников.