

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра музыкально-инструментальной подготовки

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

**ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ЭСТРАДНОМУ ВОКАЛУ В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

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

Ходыревой Татьяны Андреевны

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

Новицкая Е.Н.

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

Королева И.А.

Саратов 2022

Введение. *Актуальность исследования.* Эстрадное джазовое искусство как область постоянного творческого эксперимента, безусловно, – одно из самых динамичных и меняющихся в условиях современности течение музыкального искусства. Эстрада сегодня — это не просто вид искусства, но и социокультурный феномен. Она привлекает своих почитателей экспрессивностью, непосредственной связью с движением и ритмом, красочностью сценического воплощения, достаточно простым, по сравнению с академическим искусством, содержанием и эмоциональным строем произведений, который воплощается несложным для восприятия языком. А вокальное исполнительство в системе эстрадного искусства - явление чрезвычайно динамичное и активно видоизменяющееся. Несмотря на относительно недолгий путь своего развития, оно оформилось в общемировом контексте музыкально-исполнительского творчества как уникальное художественное явление, отличаясь от других видов пения своеобразной стилистикой, эстетикой и поэтикой.

Современная эстрадная музыка привлекает людей разных возрастов, в том числе и детей. Обучение детей искусству эстрадного пения играет важную роль в их развитии – в процессе становления их как творческих личностей. В ходе обучения детей эстраднему вокалу так же выполняются важные *воспитательные задачи* — это проявление устойчивого интереса, не бросить дело на половине пути, формирование других личностных качеств, необходимых им в жизни.

До недавнего времени считалось, что основным видом музыкального исполнительства в условиях общеобразовательных школ и различных кружков системы дополнительного образования является хоровое музицирование. Сейчас же все большей популярностью пользуется сольное и ансамблевое пение, при этом эстрадное исполнение стремительно вытесняет академическое. Интерес детей, родителей, зрительской аудитории к этому виду творчества чрезвычайно велик и растет с каждым годом. *Система дополнительного образования*, следуя веяниям нового времени, с каждым годом все активнее

использует для приобщения детей к музыкальному искусству эстрадную музыку.

Вышесказанное позволило сформулировать *проблему* – исследование возможности развития личности детей в музыкально-развивающей среде учреждения дополнительного образования средствами эстрадного вокала, а также - обусловило *актуальность* и определило **тему** дипломного исследования: **«Обучение детей эстрадному вокалу в условиях дополнительного образования»**

Цель дипломной работы – изучить специфику процесса обучения детей эстрадному вокалу в условиях дополнительного образования.

В соответствии с объектом, предметом, целью поставлены следующие **задачи** исследования:

1. Изучить психолого-педагогическую, методическую и специальную литературу по проблеме исследования.

2. Дать характеристику понятию «детский эстрадный вокал», провести категориальный анализ.

3. Выявить специфику и рассмотреть психолого-физиологические особенности обучения детей эстрадному вокалу.

4. Исследовать современные методические подходы и методики обучения эстрадному пению; определить наиболее продуктивные формы для организации работы с детьми по выбранному направлению.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования: *теоретические методы исследования* - обобщение педагогического опыта, метод сравнительного анализа, сопоставление, обобщение, формирование выводов; *практические методы исследования* - прямое и косвенное педагогическое наблюдение; исследовательские беседы; опросы по вопросам исследуемой темы.

Методологическую основу исследования составили труды известных ученых - педагогов, психологов, философов, музыкантов, занимающихся исследуемой проблемой: современные концепции вокальной педагогики (Н.Б.

Гонтаренко, Л.Б. Дмитриев, В.П. Морозов); теоретические положения вокальной педагогики о природе эстрадно-джазовой вокализации (Н.Б. Гонтаренко, В.Д. Григорьев, Б. Столофф, И.А. Цуканова); теория и методика развития детского голоса (В.А. Багадуров, В.В. Добровольская, В.В. Емельянов, Г.П. Стулова); методика и практика обучения эстраднему пению (О.С. Изюрова, И. О. Исаева, О. Е. Плеханова, С. Риггс).

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов в работе педагогов-практиков.

База исследования: апробация результатов исследования осуществлялась в процессе педагогической деятельности автора данного исследования в качестве педагога и хормейстера «Народного коллектива» ансамбля песни «Микрофон» ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой»

Основное содержание работы

В первой главе – «Теоретический анализ проблемы развития личности средствами эстрадного вокала» - представлен теоретический анализ проблемы – даны характеристики основных понятий.

В параграфе 1.1 – «Детский эстрадный вокал как социокультурный феномен музыкально-образовательной среды: категориальный анализ» - проводится категориальный анализ основных положений и понятий, детский эстрадный вокал рассматривается как социокультурный феномен музыкально-образовательной среды.

Детская эстрада — это достаточно новое музыкально-эстетическое направление детского музыкального творчества. Оно привлекает современных детей своей яркостью, «взрослыми» аранжировками песен, современной стилистикой, насыщенным вокалом и возможностью проявить свои творческие способности, воплотить самые смелые идеи и мечты. В системе дополнительного образования кружки эстрадного вокала и вокальные эстрадные коллективы являются связующим звеном, объединяющим детей

разных возрастов, помогающим донести до них основные человеческие истины и жизненные ориентиры.

Занятия эстрадным вокалом в условиях дополнительного образования в рамках внеурочной музыкально-исполнительской деятельности создают для школьников *музыкально-образовательную среду*, которая, по мнению ученых, представляет собой музыкальный мир, в котором ребенок имеет возможность развиваться, переживать, чувствовать и видеть мир в целом иначе.

Эстрадный вокал (и детский, в том числе) является особым видом музыкального искусства, который имеет свои *специфические особенности* необходимые для исполнения. Этому искусству свойственны такие качества, как открытость, лаконизм, импровизация, праздничность, оригинальность, зрелищность, так как, развиваясь как искусство праздничного досуга, эстрада всегда стремилась к необычности и разнообразию. Определяя значение детского эстрадного вокала в системе дополнительного образования, мы видим, что он занимает в нем достаточно обширную область целесообразных форм организации детских эстрадных коллективов, позволяющих найти индивидуальный подход к каждому ребенку, отталкиваясь от его возраста, считаясь с его интересами и способностями.

Во втором параграфе 1 главы – «Специфика и психолого-физиологические особенности обучения детей эстрадному вокалу в условиях дополнительного образования» - рассматривается специфика детского эстрадного вокала, исследуются особенности обучения детей вокалу в условиях ДО. В современных документах, касающихся дополнительного образования (ДО), отмечается, что оно, благодаря своей специфике, создает необходимые условия для развития уникальной личности ребенка, её различных способностей.

Обучение в условиях дополнительного образования является целенаправленным процессом обучения, воспитания и развития личности, организованном в соответствии с дополнительными образовательными программами. Главным *преимуществом специфики ДО* является право выбора,

обучающийся способен самостоятельно выбрать ту сферу деятельности, которой он хочет заниматься, которая соответствует его запросам, желаниям и склонностям.

Психолого-физиологическими предпосылками (или особенностями) успешного обучения навыкам вокала являются задатки, заложенные природой, а именно: наличие музыкальных задатков, а также строение артикуляционного и дыхательного аппаратов, объем глотки. При благоприятном развитии музыкальных задатков есть шанс развить музыкальные способности, которые лежат в основе музыкальной деятельности.

Специфика обучения эстраднему вокалу в условиях ДО заключается прежде всего в том, что в кружках и студиях ДО могут обучаться дети всех возрастов. Одним из основных *факторов успешности* занятий является *мотивация*. Тем не менее, у всех детей, вне зависимости от мотивации, есть свои характерные *психолого-физиологические черты*, отличающие их от взрослых.

Образовательный процесс обучения детей вокалу в условиях ДО несет развивающую, социализирующую, гуманистическую, воспитывающую, информационную функции. Он позволяет удовлетворить потребность личности в творчестве и получении новых знаний. Форма дополнительного образования может решать такие задачи как:

- создание у ученика «ситуации успеха»;
- содействие в самореализации обучающихся;
- реализация выбора образовательного пути ученика.

Задача педагога в процессе обучения детей вокалу - привить обучающемуся уверенность в своих силах, желание и любовь в том виде деятельности, который он постигает. В учреждении ДО необходимо организовать те *условия обучения*, которые помогут детям развить свои задатки и способности, привить необходимые навыки, раскрыть и реализовать возможности и индивидуальность каждого ученика, пришедшего на занятия в кружок или студию.

Вторая глава – «Методический аспект организации процесса обучения детей эстраднему вокалу в условиях дополнительного образования» - посвящена методическому аспекту исследования.

Параграф 2.1. – «Обзор современных методических подходов и анализ отечественных и зарубежных методик обучения эстраднему пению» - выявляются наиболее продуктивные формы для организации работы с детьми по выбранному направлению - рассматриваются современные методические подходы и методики обучения эстраднему пению – как общие вокальные методики отечественных авторов (М.И.Глинка, Л.Б.Дмитриев, Г.П.Стулова, Д.Е.Огороднов, В.В.Емельянов) [2.1.1], так и эстрадные: зарубежных и русских авторов (С. Риггс, Л.Фабиан, К Келлера, О.Канареевой, И.Цукановой и др.) [2.1.2.].

Для выстраивания работы педагога по обучению детей эстраднему вокалу в условиях ДО важным моментом является знание им методических подходов и специальных методик различных авторов и владение ими. Именно владение различными методиками выступает одним из главных показателей мастерства преподавателя вокала. В работе подробно рассмотрены методики вышеназванных авторов. Рассмотрев ряд современных методических подходов и методик формирования вокальных навыков у обучающихся, а также - методики обучения эстраднему пению отечественных и зарубежных авторов и исполнителей, мы выяснили, что богатый и разнообразный потенциал методов и приемов вокальной педагогики открывает самые широкие и вариативные пути и возможности для обучения детей эстраднему вокалу в условиях дополнительного образования, с учетом их индивидуальных психолого-физиологических особенностей.

В заключительном параграфе работы – «Анализ практической работы на примере ансамбля песни «Микрофон» «Народного коллектива» ГАУК «Саратовский областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой» - представлен анализ собственной практической работы автора

исследования. В параграфе исследуются вопросы организации работы, приводятся примеры практического использования материалов исследования.

Целью создания и развития ансамбля являлось привлечение как можно больше талантливой молодёжи к музыкальному творчеству, а именно к занятиям эстрадным вокалом как сольно, так и в группе (ансамблевое пение) для развития их музыкального таланта и, как следствие, дальнейших их выступлений на сцене. Наш ансамбль предназначен для обучения вокалу начинающих любого возраста и с любыми исходными данными, поскольку наша установка – «Мы научим петь любого!» Работа по обучению вокалу проводится с детьми разного возраста, с разной предрасположенностью к обучению, на занятия в ансамбль могут приходить дети с любым уровнем музыкальной одаренности, при любой степени развитости музыкальных способностей.

Наша работа строится по принципу систематизации и обобщения всех знаний, полученных из методических и психологических трудов, упомянутых в данной работе. В своей практической деятельности мы учитывали особенности как возрастной психологии детей, так и особенности голосов старших школьников.

Процесс обучения эстраднему вокалу предполагает достаточно широкий спектр форм работы с учеником. Сюда входят индивидуальные занятия, ансамблевая работа (как в вокальном ансамбле, так и в вокально-инструментальном, требующая определенного опыта работы и уровня подготовки), выступления на публику, включающие конкурсные показы, концертную деятельность, работу с техническими средствами при записи в студии. Поисковые методы в работе позволяют нам осуществлять индивидуальный и коллективный поиск в выборе костюмов, освещения и оформления сцены.

Процесс обучения детей любому исполнительскому искусству, а в особенности – эстраднему вокалу, обязательным *условием* выдвигает непосредственный контакт с учеником. Педагог, как и врач, всегда должен

исходить из принципа «не навреди», а в таком сложном процессе, как обучение владению собственным исполнительским аппаратом (голосом), не имея обратной связи и не контролируя правильность понимания и выполнения необходимых требований, не только невозможно добиться положительного результата в обучении, но и подвергнуть ученика риску и нанести существенный, а иногда и непоправимый вред его здоровью.

В заключении представлены результаты проведенного исследования и сделаны следующие **выводы**:

1. Социокультурные функции вокального эстрадного искусства заключаются в том, что в течение относительно короткого времени оно перешло в разряд доминирующих форм музыкально-эстетического взаимодействия человека с миром. Эстрадный вокал (и детский, в том числе) является особым видом музыкального искусства, который имеет свои специфические особенности необходимые для исполнения. Определяя значение детской вокальной эстрады в системе дополнительного образования, мы убедились в том, что она занимает в нем достаточно обширную область. Рассмотренный материал убеждает в наличии разнообразных и педагогически целесообразных форм организации детских эстрадных коллективов, позволяющих найти индивидуальный подход к каждому ребенку, отталкиваясь от его возраста, считаясь с его интересами и способностями.

2. Анализ психолого-физиологических предпосылок успешного обучения навыкам вокала показал, что таковыми являются задатки, заложенные природой, а также строение артикуляционного и дыхательного аппаратов, объем глотки. При благоприятном развитии музыкальных задатков есть шанс развить музыкальные способности, которые лежат в основе музыкальной деятельности.

Оценив потенциал дополнительного музыкального образования для обучающихся вокалу, мы выяснили, что его большим преимуществом перед общим музыкальным образованием выступает возможность ориентироваться на индивидуальные возможности обучающегося. Использование индивидуальной

формы обучения дает преподавателю возможность выбирать индивидуальный образовательный маршрут для каждого обучающегося, опираясь на его способности и потребности, отбирать для этого наиболее целесообразные методы и приемы. Для каждой возрастной категории педагог должен уметь создавать комфортные условия обучения, учитывать психолого-физиологические возрастные особенности, а также индивидуальные особенности.

3. Рассмотрев ряд методических подходов к формированию вокальных навыков у обучающихся (М.И.Глинка, Л.Б.Дмитриева, Г.П.Стуловой, Д.Е.Огороднова, В.В.Емельянова, С. Риггса, Л.Фабан, К. Келлера, О.Канареевой, И.Цукановой и др.) мы выяснили, что их богатый и разнообразный потенциал открывает самые разные пути и варианты для развития вокальных навыков у обучающихся.

В каждой методике рассматриваются определенные вокальные навыки, которые направлены на формирование индивидуальных качеств вокалиста. Вокальные навыки, как интонация, дыхание, дикция и артикуляция, работа с микрофоном - очень важны для начинающего исполнителя; целостный процесс не исключает выделения каждого навыка в отдельности. Рассмотрев вокальные методики русских и зарубежных авторов, мы выбрали для своей работы наиболее приемлемые формы и методы.

4. Рассмотрев организационно-содержательные особенности работы ансамбля песни «Микрофон» «Народного коллектива» ГАУК «Саратовский областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой», мы пришли к следующему выводу: наш ансамбль, опираясь на принципы, общие для всех сфер дополнительного образования, обладает – свободной формой организации, максимальной индивидуализацией в развитии творческих способностей каждого участника и широкими возможностями для самореализации в выбранном направлении. Содержательные основы деятельности ансамбля открывают участникам широкое поле для воплощения своих творческих замыслов. Учебный процесс отражает принципы педагогики,

содержит параллельно осуществляемое разностороннее обучение во всех направлениях жанра эстрадно-джазового искусства.

5. Проведенное исследование не претендует на законченность, но оно позволило прийти к важным теоретическим выводам и практическим результатам, которые дают возможность существенно повысить эффективность обучения детей эстраднему вокалу в условиях дополнительного образования.

Список использованных источников включает 44 наименования: труды в области педагогики, психологии, музыкальной педагогики и методики.

В приложении представлен практический материал, который был апробирован автором исследования и используется в настоящее время в педагогической деятельности.