

На правах рукописи

Цуй Яньтао

ЦУЙ ЯНЬТАО (КНР)

**Формирование вокального голоса обучающегося
на основе резонансной техники пения**

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (музыка)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Москва – 2021

Работа выполнена в департаменте музыкального искусства института культуры и искусств Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»

Научный руководитель: **Уколова Любовь Ивановна**
доктор педагогических наук, профессор
департамента музыкального искусства
института культуры и искусств ГАОУ ВО
МГПУ

**Официальные
оппоненты:** **Савостьянов Александр Иванович**
Заслуженный деятель искусств РФ, доктор
педагогических наук, профессор кафедры
телевизионных радио-и интернет технологий
ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный университет (РГГУ)

Цилинко Александр Петрович
Заслуженный артист РФ, кандидат
педагогических наук, профессор кафедры
эстрадно-джазового искусства Московского
педагогического государственного
университета

Ведущая организация: ФГБНУ «Институт художественного
образования и культурологии Российской
академии образования»

Защита состоится «9» марта 2022 года в 11-00 на заседании диссертационного совета Д 850.007.13 при Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 119331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 21

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4 и на сайте ГАОУ ВО МГПУ www.mgpi.ru.

Автореферат разослан: «__» _____ 2021 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат педагогических наук, доцент

С.М. Низамутдинова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования обусловлена тем, что при достаточно большом количестве научно-методической литературы по вокальной педагогике обучающихся довольно редко встречаются исследования вокальной анатомии и вокальной физиологии. Немногие педагоги, занимающиеся вопросами постановки голоса, делают акцент на физиологическом аспекте развития голосового аппарата ученика. Незначительная часть педагогов-практиков в своей профессиональной деятельности опирается на принципы использования резонаторных объемов всего корпуса человека. Практика показала, что такая методика оказывается весьма продуктивной для развития вокального голоса обучающегося.

Исследования, направленные на формирование вокального голоса обучающегося на основе резонансной техники пения, представляют собой не просто интеллектуальную инициативу, а настоятельную потребность музыкальной педагогики и вокальной практики образования, значимость которой подтверждается определенным комплексом тенденций, проявляющихся в жизнедеятельности современного человека, образовательном пространстве, предъявляющих довольно высокие требования к качеству подготовки будущих вокалистов.

В обозначенном контексте наиболее остро заявляет о себе следующие выявленное и объективно существующие противоречие: между организованным систематическим и последовательным процессом формирования вокальных навыков обучающихся и недостаточной разработанностью теоретических положений и практико-методических разработок, необходимых для развития резонаторного пения в условиях педагогических образовательных учреждений (вузов, колледжей, ДМШ, ДШИ), учреждений дополнительного образования.

Приведенное противоречие обуславливает **научную проблему исследования**, суть которой заключается в поиске и обосновании теоретико-методологических, содержательных и процессуальных основ процесса формирования вокального голоса обучающихся на основе резонансной техники пения.

Степень разработанности проблемы исследования.

Педагоги-практики внесли заметный вклад в определение наиболее эффективных и проверенных на практике методических и практических приемов обучения вокалу детей различного возраста, позволивших решать сложные задачи подготовки будущих вокалистов в самых разнообразных условиях образовательной подготовки (Л.Г. Дмитриев, Н.М. Черноиваненко, В.В. Емельянов, А.Г. Менабени, Т.Н. Овчинников Д.Е. Огороднов, Г.П. Стулова, К.С. Мерабова, С.Б. Яковенко и др.).

Принципиально значимыми для данного исследования являются работы в проблемном поле психологии, раскрывающие особенности психических процессов и личностного развития при обучении пению (Б.В. Асафьев, Г.С. Абрамова, В.А. Багадунов, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И.Ю. Кулагина, В.С. Кузин, Н.С. Лейтес, А.Н. Леонтьев, Р.С. Немов, Г.Г. Тенюкова, А.В. Юдин).

Особенности охраны детского голоса и, в частности, в мутационный период показаны работах Д. Л. Локшина, Ф. Лысека, Е. М. Малининой, Н. Д. Орловой, Е. Н. Шнюковой и др.).

Практико-ориентированные методики постановки вокального голоса представлены в работах З. И. Анисеевой, Э. А. Голубевой, О. В. Далецкого, Л. Б. Дмитриева, Д. Г. Евтушенко, В. В. Емельянова, К.С. Мерабовой, В. П. Морозова, И. Исаевой, В. Л. Карелина, Х. Пеглера, Н. М. Малышевой, К. Мазурина, Э.А. Саракоевой, И. П. Прянишникова, М. И. Подкопаева, С. Риггза, М. Рэндельмана, М. Э. Фейгина, Р. Л. Фишкина, П. Харриса, О. Ф. Шульпякова, С.В. Шушарджана, А. С. Яковлевой.

Система вокального образования в Китайской Народной республике развернуто представлена в трудах Ду Сывэя, Линь Линь, Сун Пейцина, Сун Дэнзюня, Ши Вэйчжен, Чэн Сыхая, Цзян Шанжуна, Чжао Фупина.

Специфика методов и принципов постановки певческого дыхания (голосообразования «на опоре») показана в исследованиях Менабени, Г. П. Стуловой, В. П. Морозова, Д. Мюррея, Дж. Чапман, П. А. Органова, Л. Д. Работнова, С. П. Юдина, В. И. Юшманова.

Актуальность обозначенной проблемы, ее теоретическая и практическая значимость определили выбор темы диссертационного исследования: *«Формирование вокального голоса обучающегося на основе резонансной техники пения»*.

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность педагогических условий необходимых для устойчивого формирования вокального голоса на основе резонансной техники пения.

Объект исследования: вокальная подготовка обучающихся в условиях индивидуальных занятий в классе сольного пения.

Предмет исследования: формирование вокального голоса обучающихся на основе резонансной техники пения.

Гипотеза исследования: формирование вокального голоса обучающихся будет эффективным, если процесс подготовки будет основан на резонансной технике пения, которая подразумевает:

– подбор исполняемой программы, которая учитывает индивидуальные музыкальные способности обучаемого, его физическую выносливость и физиологические особенности строения тела;

– использование специальных вокальных упражнений, разработанных под каждого обучающегося и зависящих от его индивидуальных особенностей и той музыкально-ориентированной образовательной среды, в которой происходит обучение;

– разработку универсальной методики формирования вокальных навыков обучающихся на основе резонансной техники пения для системы общего, высшего и дополнительного образования.

Задачи исследования:

1. Определить сущность и содержательный базис процесса формирования вокального голоса обучающегося на основе резонансной техники пения и с учетом современных тенденций развития вокальной педагогики и музыкального образования.

2. Выявить закономерности формирования вокальных навыков в зависимости от физиологического строения человека в целом и его

голосового аппарата в частности, положительные и отрицательные аспекты применения резонансной техники для постановки голоса и обосновать ее необходимость в качестве основного метода формирования певческих навыков.

3. Разработать и экспериментально апробировать универсальную методику формирования вокальных навыков обучающихся на основе резонансной техники пения в условиях общего, высшего и системы дополнительного образования.

4. Разработать критериально-диагностический инструментарий количественно-качественной оценки сформированности уровней вокальных навыков обучающихся на основе резонансной техники пения, в рамках которой выявить степень влияния приемов резонансной техники пения на уровень сформированности вокально-исполнительских навыков обучающихся и экспериментально доказать целесообразность ее использования в практике образовательных учреждений различного уровня и направленности.

В процессе решения поставленных задач автором исследования применялся комплекс **теоретических и эмпирических методов** исследования: изучение научной, исторической, специальной, вокальной и биографической литературы, изучение педагогического опыта педагогов-наставников, педагогов-новаторов других учебных заведений; применение результатов собственной практической деятельности, сравнительный анализ опытно-экспериментальных данных; анкетирование, интервьюирование; опросные листы, участие в публичных выступлениях; наблюдение за обучающимися экспериментальной и контрольной групп с целью подтверждения эффективности разработанной автором методики с применением резонансной техники в процессе обучения пению; критериальная оценка уровней сформированности вокальных навыков обучающихся; обобщение педагогического опыта по проблеме исследования; включенное наблюдение, экспериментальные ситуации; анализ творческих достижений педагогов, применяющих данную резонансную технику.

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что:

– определены сущностные характеристики и содержательный базис формирования вокального голоса обучающегося на основе резонансной техники пения с учетом современных тенденций развития вокальной педагогики и музыкального образования;

– выявлены закономерности формирования вокальных навыков в зависимости от физиологического строения человека в целом и его голосового аппарата в частности; определены положительные и отрицательные аспекты применения резонансной техники для постановки голоса и обоснована необходимость использования резонансной техники пения в качестве продуктивного метода формирования певческих навыков обучающихся;

– разработана методика формирования вокальных навыков обучающихся на основе резонансного пения, реализуемая в условиях музыкальных учреждений различного уровня, системы общего, вузовского и дополнительного образования;

– разработана система критериев (ровность звука, глубина, сила и объем дыхания, правильность голосоведения и артикуляции, чистота голосоведения и интонирования, овладение образным стилем вокальной музыки) оценки качества вокальных навыков у обучающихся в вокальной студии, студентов педагогического вуза, а также в системе дополнительного образования.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что:

– представлены и доказаны положения, уточняющие сущностные характеристики и содержательный базис целостного процесса формирования вокального голоса обучающихся в системе основного, высшего и дополнительного образования в России;

– предложены методики, позволившие дополнить современные представления о сущности и механизмах формирования вокальных навыков обучающихся в зависимости от физиологического строения человека и его голосового аппарата;

– установлены и обоснованы закономерности, расширяющие имеющиеся теоретические представления о потенциальных возможностях резонансной техники пения в качестве метода развития певческих навыков обучающихся;

– раскрыт генезис процесса формирования вокального голоса обучающегося на основе резонансной техники пения, его внутренние и внешние противоречия, положительные и отрицательные аспекты, факторы, причинно-следственные связи в совокупности определяющие его продуктивность и степень эффективности в образовательной практике системы основного, высшего и дополнительного образования в России.

Практическая значимость исследования подтверждается тем, что:

– разработан и внедрен диагностический инструментарий оценки уровня сформированности вокально-исполнительских навыков обучающихся, отвечающий базовым требованиям, традиционно предъявляемым к методикам диагностики (надежность, валидность, экономичность), что позволяет использовать его, как в исследовательских целях, так и в массовой образовательной практике;

– предложены, обоснованы и внедрены методические рекомендации по формированию вокальных навыков обучающихся на основе резонансной техники пения, использование которых позволило повысить качество планирования, организации и контроля как систематических занятий с обучающимися и их самостоятельной работы, так и вокальной подготовки в целом;

– внедрена методика резонансной техники формирования вокальных навыков в работу образовательных учреждений общего, высшего и дополнительного образования России и Китая, позволившая доказать свое положительное влияние на существующую практику вокальной подготовки обучающихся и показать возможность ее массового использования;

- определены перспективы использования резонансной техники пения для формирования вокальных навыков в системе общего, высшего и дополнительного образования;

Полученные в ходе исследования результаты и сделанные на их основе выводы могут быть использованы в практике работы образовательных учреждений, реализующих программы вокальной подготовки обучающихся.

Достоверность исследования обеспечивается обращением к развернутой методологической базе, отвечающей в исследовании задачам, проверкой положений и выводов на опытно-экспериментальной базе, привлечением множества педагогических и практических методов в соответствии поставленной целью, предмету и задачам вокального воспитания обучающихся в учреждениях центрах дополнительного образования в сфере культуры и искусства, а также надежностью диагностических и обучающих методов работы, статистической значимостью результатов опытно-экспериментального исследования, апробацией материалов диссертации, собственным практическим опытом.

База исследования. Исследование проводилось на базе одной из вокальных студий города Москвы под руководством Ирины Сокериной; в департаменте музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ;

Для проведения опытно-экспериментальной работы было привлечено более 30 человек (обучающихся в вокальной студии Ирины Сокериной и студентов педагогических вузов (включая студентов - граждан Китайской Народной Республики, обучающихся в департаменте музыкального искусства в институте культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ) в классе сольного пения (индивидуальные занятия).

Этапы исследования. Научное исследование осуществлялось в процессе обучения в аспирантуре ГАОУ ВО МГПУ с 2017 по 2021 г. и состояло из трех этапов.

Первый этап - (2017-2018 гг.). На данном этапе проводилась поисково-творческая работа, исследовались подходы к теме диссертации в области философской и психолого-педагогической литературы, определялись теоретические, методические основы исследования, формулировалась проблема исследования, изучалось состояние ее разработанности, разработка научного аппарата, формировалась методология опытно-экспериментальной

работы, изучался феномен резонансной методики, велась подготовка к сдаче кандидатского минимума.

Второй этап - (2018-2019 гг.). Основной обучающий эксперимент, на котором проводилась опытно-экспериментальная работа, включающая уточнение гипотезы, задач, диагностического аппарата эксперимента, определение педагогических условий освоения резонансной методики, проведение констатирующего этапа эксперимента и анализ его результатов.

Третий этап - (2019-2021 гг.). Проверка результатов исследования. Этап посвящен организации и проведению контрольного эксперимента с целью проверки качества эффективности предлагаемой методики, обобщению и оформлению результатов опытно-экспериментального исследования: систематизированы и обработаны статистические данные; обобщены теоретические положения и экспериментальные выводы, сформулированы выводы и определены перспективы дальнейших исследований. Проведена работа по оформлению текста диссертации в соответствии с ГОСТ.

Положения, выносимые на защиту:

1. Формирование вокального голоса обучающихся на основе резонансной техники пения - это педагогически значимая деятельность, осуществляемая в условиях организованной и контролируемой музыкально-ориентированной образовательной среды, которая выстроена таким образом, что учитывает индивидуальные способности, физические и физиологические особенности обучающихся; включает систему индивидуальных упражнений, адаптированных к среде обучения; нормативно закрепляет систему требований к певческому голосу обучающегося, главнейшим из которых является соответствие вокально-технических навыков (режимов звукообразования) стилю исполняемой вокальной музыки.

2. Методика формирования основных вокальных навыков обучающихся, разработанная на основе резонансной техники пения, включает в себя:

– методы усвоения базовых принципов пения на основе резонансной техники, основные вокальные требования, обеспечивающие

правильное голосообразование вне зависимости от стиля вокальной музыки;

- систему подготовительных упражнений, направленных на формирование четырех способов пения, характерных для исполнения вокальной музыки различных жанров и стилей;

- средства вокального развития обучаемых в процессе исполнительской деятельности, включающие в себя как подбор песенного репертуара (в соответствии с определенными принципами, доступными голосу, личностными и другими особенностями обучающихся), работу как над исполнительской и технической частью музыкальных произведений, так и над пониманием стиля исполнения при непосредственном формировании навыков исполнительской культуры, участие в вокальных конкурсных и фестивальных движениях.

3. Критериально-диагностический инструментарий оценки уровня сформированности вокальных навыков обучающихся на основе резонансной техники пения выстраивается в прямом соотношении с разработанной методикой и, соответственно, включает ряд критериев и показателей (глубина, ровность и сила голосообразования, свобода и объем певческого дыхания, чистота интонирования музыкального текста, четкость и правильность артикуляции, владение стилем любой вокальной музыки, освоение резонансной техники дыхания), интегральное обобщение которых дает детальное представление о каждом из формируемых компонентов вокальной подготовки обучающихся в условиях общего, вузовского и дополнительного образования.

4. Эффективность методики формирования вокальных навыков обучающихся основанной на резонансной техники пения определяется выявленными организационно-педагогическими условиями и зависит от степени реализации закономерностей развития вокальных навыков, где ключевым фактором является взаимосвязь физиологического строения человека и его голосового аппарата. Именно эти обстоятельства позволяют качественно показать и количественно доказать продуктивность приемов резонансной техники пения и как следствие разработать универсальные

рекомендации для педагогов вокала с целью развития певческих навыков обучающихся, пригодных для массовой практики.

Личный вклад соискателя заключается в прямом участии в получении исходных данных, организации и проведении педагогического эксперимента, обработке и интерпретации его результатов; в определении его компонентов; в выявлении и проверке наиболее продуктивных форм работы с подростками при обучении по авторской резонансной методике постановки голоса; подготовке основных публикаций по материалам выполненного исследования.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Основные положения и результаты исследования прошли апробацию в форме выступлений в департаменте музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», докладов на научно-практических конференциях, посвященных проблемам развития современного музыкального образования, а также на Международных научно-практических конференциях: «Стратегии развития образовательного пространства в контексте интеграции культуры и искусства» (Москва, 2018), «Наука и образование в контексте культурных традиций» (Москва, 2018), II Международная научно-практическая конференция «Инновационные тенденции развития системы образования» (Москва, 2019), Международная научно-практическая конференция «Музыкальное образование и наука в современном мире» (Москва, 2019); Международная научно-практическая конференция «Музыкальное образование и наука в современном мире» (Москва, 2019); Международная научно-практическая конференция Института культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ «Стратегия развития музыкально-педагогического образования в условиях международного культурно-образовательного сотрудничества» (Москва, 2019), а также посредством публикаций научных статей и учебных пособий в научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки; участия в «круглых столах» с докладами по результатам исследования;

Ключевые наработки исследования апробировались собственными

творческими вокальными выступлениями на многочисленных вокальных фестивалях и конкурсах как в Москве, так и в других городах России. Результаты исследования прошли апробацию на Международном научно-образовательном форуме «Россия-Китай: новые грани и перспективы гуманитарного сотрудничества» (18-19 октября 2019 г. в Институте Художественного Образования и Культурологии Российской Академии Образования).

Структура и объем диссертации: работа состоит из введения, двух глав, заключения, литературы из 164 источников, 7 рисунков, 18 таблиц и приложения с творческими достижениями и выступлениями автора диссертации на международных вокальных конкурсах и фестивалях аспиранта департамента музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет».

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяется цель, объект, предмет, формулируются задачи и гипотеза исследования, рассматриваются этапы, методология и методы исследования, описываются этапы и база исследования; раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, достоверность и личный вклад соискателя, предоставляется информация об апробации и внедрении результатов исследования; формулируются положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Вокальная резонаторная техника: понятие, физиологические особенности, классификация, методология» представлен обзор научной, методической и педагогической литературы, который позволил проанализировать проблему персональной выработки резонаторной техники у обучающихся сольному пению в аспекте различных вокальных педагогических школ. В первом параграфе первой главы представлен анализ вокальных школ разных эпох и стран (от раннего Возрождения до наших дней). Главной характерной чертой итальянской вокальной школы был сугубо инструментальный метод в развитии

вокального голоса, сводившийся к ровности голоса по всему диапазону, т.е. от самого низкого до самого высокого звука, в особой тембровой окраске, свойственной инструментальному звучанию. Для итальянского певца того времени ария служила показом для демонстрации вокальных данных, головокружительных пассажей, владение огромным регистром, полётности высоких нот. Это наглядно проявлялось в пристрастии итальянских певцов к высоким нотам. Русской же вокальной школе изначально были не нужны неоправданные эффекты, так как главное было - наполнить содержанием исполняемого музыкального произведения, логикой сценической ситуации.

Постепенно русская школа становится самостоятельным направлением в мировом вокальном искусстве. По замечанию Бориса Асафьева традиции русской вокальной школы, в XIX веке воплотились в мастерстве Федора Ивановича Шаляпина в мировое явление. Именно Шаляпин - величайший русский оперный певец стал выразителем идеалов русской вокальной школы. Во втором параграфе рассмотрены «Физиологические и акустические свойства певческого голоса», где представлена традиционная градация профессиональных вокальных голосов, обладающих общими чертами:

- высокая позиция певческого звука;
- свободно льющийся звук, поставленный на дыхание;
- отличная техническая подготовленность, позволяющая петь без видимого затруднения, как медленные, спокойные, распевные так и быстрые, техничные арии, легко и виртуозно уметь пользоваться голосом по всему диапазону (диапазон – это объем певческого голоса);
- богатство нюансов и эмоциональных интонаций;
- четкая дикция (артикуляция) при сохранении вокальной линии.

Рассмотрены особенности постановки голоса, включающие работу с дыханием, резонаторами, отдельный раздел посвящен вопросам психологических и физиологических проблем, не соответствующих естественной работе певческого аппарата, происхождение формирования певческого звука и представлены педагогические условия, при которых четко работают резонаторы. Это, прежде всего, умение пользоваться резонаторами, умение направить звук в необходимую точку, в которой голос звучит лучше

всего: при головном резонировании голос приобретает полётное пение в высокой позиции – то, что ценно в звучании голоса. Головное резонирование обеспечивает вокальному голосу выносливость. При пении с использованием грудных резонаторов появляется мощь, сила и собранность звука.

Именно в неаполитанской вокальной школе сложился особый певческий стиль *bel canto*, который стал основой современной итальянской вокальной школы. Для стиля *bel canto* характерны плотная кантилена, обилие украшений, сложные импровизации, мелкая колоратурная техника.

Систематические уроки вокала помогут выработать эти ощущения и с каждодневными и систематическими занятиями звук будет уверенней и уверенней. Процесс постановки правильного вокального звука можно сравнить с тренировкой мышц. Укрепление вокальных данных и технических возможностей занимает довольно много времени, однако навык (автоматизированное умение) остается с обучаемым навсегда.

В третьем параграфе «Резонансный метод постановки голоса как основа вокальной техники. Теоретический аспект» рассматривается практический аспект резонансной теории, создателем и основателем которой считается русский педагог, психолог, доктор биологических наук, профессор В.П.Морозов. Автор огромного количества научных трудов по психофизиологии пения и биоакустическим способностям живого организма, профессор В.П.Морозов систематизировал и конкретизировал почти четырехсотлетний мировой вокальный педагогический опыт и первым сформулировал правила работы с певческим голосом, опирающиеся на биофизические свойства тела. Более сорока лет он сам проводил тысячи экспериментов, изучал, наблюдал различные техники пения, работая непосредственно с вокальными педагогами, студентами и мастерами оперного искусства.

В процессе развития вокальной педагогики почти все мастера пения пришли к выводу о том, что основой обучения навыкам пения должны стать два понятия - резонаторность и дыхание.

Сходными с голосовым аппаратом резонаторными свойствами обладают духовые музыкальные инструменты. Резонатором духовых

инструментов является их корпус, выполненный из различных материалов (меди и дерева), он наделяет инструмент специфическим тембром за счет генерирования обертонов разной частоты и амплитуды колебаний.

В струнных музыкальных инструментах роль резонанса также велика и зависит от материала и объема резонирующего тела: например, рояльные струны для низких звуков толще, чем струны для звуков высоких.

В данном параграфе рассматриваются такие функции резонаторов, как: генераторная, фонетическая, защитная, индикаторная, активизирующая и эстетическая. *Генераторная функция певческих резонаторов* проявляется в передаче силы звука, фонетических свойств вокальной речи, тембра голоса. Силу голоса можно прибавить путем увеличения плотности смыкания голосовых связок, но при этом износ голосового аппарата будет сильнее, это приведет к быстрой потере трудоспособности голоса, возникновению профессиональных заболеваний, а то и вовсе прекращению издавать вокальные певческие звуки.

Фонетическая функция - это формирование речи в пении и связана с работой ротовой полости. Резонаторы ротовой полости усиливают характерные для каждой гласной обертоны, то есть формируют характерные тоны гласных. Исследования резонансной природы гласных звуков проводили шведский акустик Фант, доктор физико-математических наук Сорокин, Джиральдони, Гельмгольц, Краценштейн и другие выдающиеся ученые.

Защитная функция резонаторов сохраняет голосовой аппарат от перенапряжения, вокальных перегрузок и, естественно, от возникновения профессиональных заболеваний, которые возникают не только у начинающих певцов, но и у профессионалов. Существует два защитных резонаторных механизма: первый – это использование высокой певческой форманты, что автоматически увеличивает полетность голоса и, соответственно, силу голоса и второй: использование брюшных и межреберных дыхательных мышц (точнее, их напряжение) для увеличения силы и полетности звука.

Индикаторная функция резонаторов заключается в контроле над активностью всех полостей голосового аппарата, участвующих в звукообразовании, а также фактически управляет активностью голосового аппарата. Все певческие резонаторы тела являются индикаторами активности, но лицевые кости черепа можно назвать главными индикаторами активности певческого процесса. Индикаторная функция резонаторов осуществляет внутреннее моделирование певческого процесса посредством собственных певческих ощущений.

Активизирующая функция резонаторов заключается в вибрационном воздействии на гортань, голосовые связки, повышает тонус мышц и слизистых оболочек певческого аппарата, вызывая самостимуляцию всех голосообразующих органов человека. Многими врачами–фониатрами доказано благотворное терапевтическое влияние вибрационного воздействия на голосовую функцию при различных нарушениях работы голосового аппарата. При хорошей резонансной технике пения правильное раздражение виброрецепторов фокусирует резонансные звуковые волны в определенных зонах, которые стимулируют голосовой аппарат. Такие зоны получили название рефлексогенных. Юссон называет в своих трудах заднюю стенку глотки и мягкое небо рефлексогенными зонами, а твердое небо – активизирующим небным полем. Крупнейший итальянский вокальный педагог Барра к рефлексогенным зонам относил еще и грудную клетку, спину, основание черепа и все резонаторы-индикаторы, объединяя таким образом индикаторную и активизирующую функции певческих резонаторов.

Эстетическая функция певческих резонаторов состоит в придании певческому голосу приятной на слух тембровой окраски путем искоренения «горлового» тембра, то есть путем исключения механического давления на голосовой аппарат. Правильное использование резонаторов высокой форманты (верхнего отдела резонаторов) сглаживает резкие толчки воздуха, подаваемые из легких на голосовые связки, превращает струю воздуха в мягкие звуковые колебания. Резонаторы призваны преобразовывать спектр гортанных импульсов, то есть они усиливают обертоны, облагораживая

однообразный звук. Использование резонаторов нижней певческой форманты придает голосу мягкость, бархатистость, объемность.

В данном параграфе также рассмотрены две основные теории голосообразования: *миоэластическая* и *нейрохронаксическая*, существующие на сегодняшний день.

Вторая глава - «Опытно-экспериментальное исследование эффективности развития вокальных способностей при применении резонансного метода постановки голоса» раскрывает особенности применения резонансной техники пения мастерами вокальной педагогики, таких как: Александр Иванов, Сергей Яковлевич Лемешев, Федор Иванович Шаляпин, Энрико Карузо, Доминго Паваротти и др. певцы – педагоги высочайшего мастерства проводили мастер-классы и интервью, где на практических занятиях с учениками формировалась особая техника пения. В этих мастер-классах принимали участие: Елена Образцова, Евгений Нестеренко, Иван Петров, Марк Рейзен и оставили свои методические, теоретические труды, высказывания, пожелания, которые также приводятся во второй главе.

Применение данных методических подходов позволило выявить ряд общих, характерных для всех квалифицированных певцов особенностей вокальной техники:

1. овладение резонаторной системой голосового аппарата с помощью индивидуальных данных и их качественного роста являются основным показателем правильности звучания резонаторов, целью которых является получение значительного акустического эффекта при голосообразовании и звуковедении певца;
2. овладение так называемым озвученным, резонирующим певческим дыханием путем объединения дыхательных и резонансных свойств голосового аппарата с помощью определенных навыков дыхания при обязательной активности диафрагмы, межреберных мышц и мышц брюшного пресса, что является наиболее эффективным средством обеспечения приведения гортани в активное певческое состояние;

3. нецелесообразность формирования в сознании начинающего певца связочно-гортанной терминологии, культивирования связочных ощущений, применение методов воздействия на гортань и голосовые связки с помощью дыхания;
4. применение индивидуальных музыкально-образных представлений о резонансных технологиях певческого голоса, как наиболее действенных средств управления певческим процессом и воздействия на всю систему голосообразования;
5. применение связи между тремя основными частями певческого процесса «дыхание-гортань - резонаторы», в результате чего воздействие неизбежно отражается на работе всего голосового аппарата.

Второй параграф экспериментальной главы посвящен практической работе с обучающимися в вокальной студии под руководством Ирины Сокериной города Москвы и студентами бакалавриата (гражданами КНР), обучающимися в департаменте музыкального искусства института культуры и искусств с применением резонансной техники пения для развития вокальных данных и способностей к правильной постановке и владению голосом.

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе исследования в Государственном образовательном учреждении дополнительного образования детей в одной из вокальных студий города Москвы, возглавляемых Ириной Сокериной, а также на индивидуальных занятиях по вокалу со студентами КНР – бакалаврами, обучающимися по направлению – «Вокальное искусство» в департаменте музыкального искусства института культуры и искусств Московского городского педагогического университета, бывшими учащимися различных учебных заведений (ДМШ, колледжами) или работы с частными преподавателями Китайской Народной Республики.

Задачи опытно-экспериментальной работы:

- подготовка обучаемых к вокальным конкурсам и фестивалям (как итоговый результат;

-подготовка к главному результату обучаемых к систематическим выступлениям перед аудиторией и зрителями;

- обучение в классе вокала основам резонансной техники пения;
- проверка эффективности данной методики на практике;
- выработка чистого интонирования и правильного голосоведения;
- проработка комплекса вокализов и специальных упражнений для постановки голоса в резонансной технике голосообразования;
- развитие музыкально-слуховых представлений поющего;
- формирование желания и устремления к самостоятельной работе обучающихся.

Методы, применявшиеся в опытно-экспериментальной работе: - беседы педагога о роли музыки в современной жизни; рассказ о творчестве и биографии известных музыкантов: композиторов, вокалистов; диспуты, тестирование, анкетирование, ответы на вопросы учеников; исполнение вокального репертуара обучаемых, как образец показа педагогом, повторение и воспроизведение этого же музыкального произведения обучающимися; основной эксперимент; работа над вокализами (Зейдлера, Абта) и распевание, как техническая задача, работа над упражнениями, для развития техники резонансного пения; домашние задания для самостоятельной работы обучаемых (для закрепления изученного и совершенствования усвоенных навыков и умений); метод внутреннего пения (можно на какой-либо слог или с названием нот- сольфеджио) - работа над музыкально-слуховыми представлениями; метод сравнения различных образцов звучания голоса (запись на видео).

Особенности проведения первых установочных занятий: оценивание обучающимися своих певческих возможностей; доступность начальных заданий педагога; воздействие на обучающегося показом голоса педагога, как образец; организация певческого голоса начинающего певца с помощью эмоциональных представлений, психологических ощущений и образного сопереживания.

В процессе работы с обучающимися (основного) этапа опытно - экспериментальной работы были применены методы резонансной техники пения.

Обучаемые вокалу в экспериментальных группах были дополнительно ознакомлены с технологией певческого аппарата; взаимосвязи резонансной техники пения и развития эмоциональности обучаемого; с охраной певческого голоса. Также в экспериментальной группе постоянно проводилась работа с использованием специальных вокализов, упражнений с использованием задач резонансной техники дыхания и пения.

Все поставленные перед учащимися и студентами задачи в процессе занятий постепенно усложнялись с учетом требований в соответствии с индивидуальными вокальными характеристиками и с учетом возраста.

Главной опорой (помимо репертуара у каждого обучающегося) были индивидуально подобранные упражнения, тщательно спланированные и доведенные до совершенства.

Это такие упражнения, как: упражнения, направленные на увеличение силы звука, глубины и красоты тембра; упражнения на тренировку вдоха и выдоха; упражнения для организации гортани, глотки, языка; упражнения на артикуляцию и качественное произношение текста; на качественное ощущение в исполнении стиля и характера произведения; упражнения на развитие певческого вибрато и т.д.

Одновременно с участниками обеих групп, экспериментальной и контрольной, шла работа над детской песней российского композитора в рамках подготовки к конкурсному фестивалю искусств.

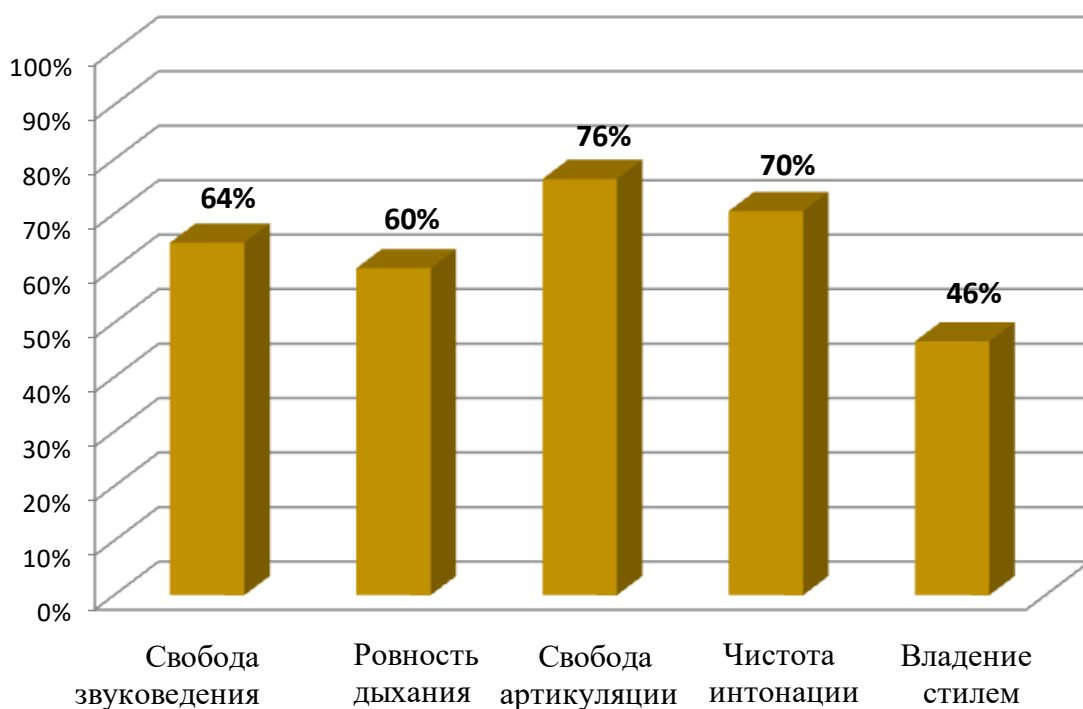
В ходе работы на освоение используемой методики резонансной техники пения автором выявлен качественный рост у обучаемых экспериментальной группы уровня силы и красоты звука, увеличения объема голосовых данных при минимальных усилиях гортани и голосовых связок. Сравнивая первоначальный (на констатирующем этапе) и конечный (на контрольном этапе эксперимента) дидактические срезы, показывающие эффективность освоения резонансной техники пения, констатировано, что результаты

постановки вокального голосового аппарата с целью получения эффекта уровня силы, объема и красоты звука в экспериментальной группе значительно выше, чем в контрольной группе. На итоговом концертном выступлении участники контрольной группы пели гораздо хуже (вяло, неэмоционально, с сипотцой в голосе, недостаточно ритмично, без приобретенных навыков хорошего опертого дыхания, не всегда четко произнося текст, с недостаточной интонацией и не идеально интонируя).

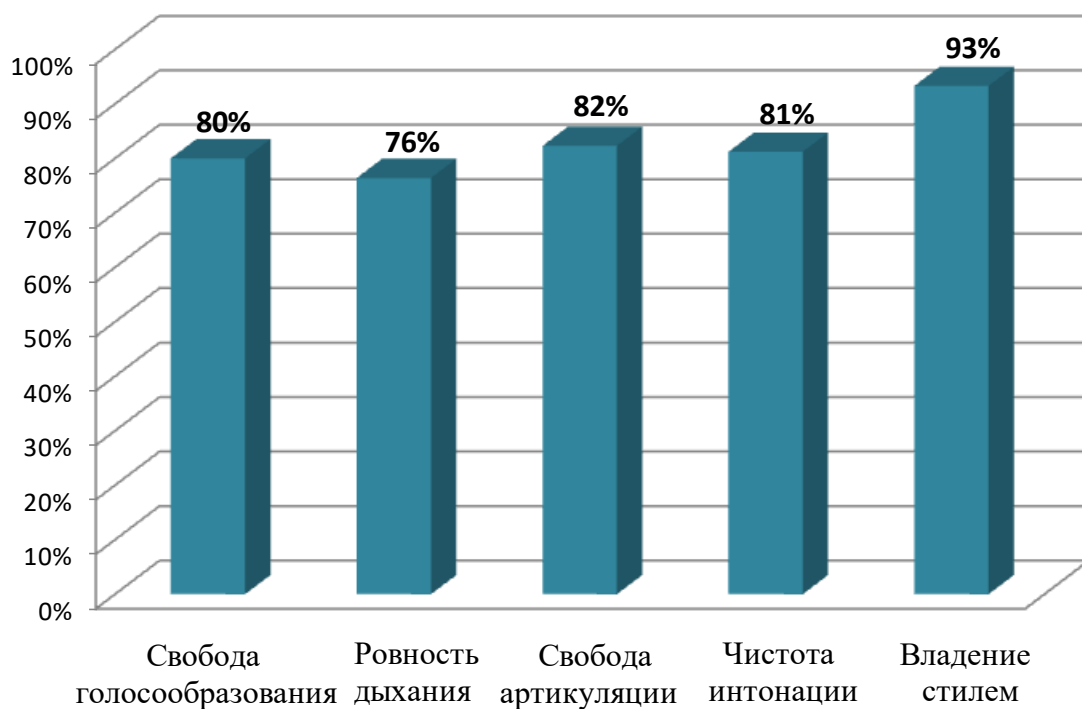
Участникам экспериментальных групп полученные во время обучения (основной эксперимент) знания о работе голосового аппарата, о качествах певческого звучания помогли получить в процессе пения качественный полетный звук, чистое интонирование, что для пения очень важно, и также участники экспериментальных групп показали высокий уровень вокализации и исполнения музыкальных произведений.

В ходе эксперимента с обучающимися вокальной студии и студентами кафедры музыкального искусства (КНР) было доказано, что данная методика приемлема для любого этапа обучения исполнителя – начинающего вокалиста юного возраста, зрелого обучаемого с дефектами пения или неправильно обученного.

Данные уровня оценки вокальных навыков обучающихся в контрольной группе (контрольный этап эксперимента), %

Данные уровня оценки вокальных навыков обучающихся в экспериментальной группе (контрольный этап эксперимента), %

В заключении обобщены данные результатов исследования, подведены итоги, даны общие **выводы**:

1. Обучение вокалу с применением резонансной техники пения, наряду с развитием вокальных способностей обеспечивает устойчивый эффективный рост таких качеств личности, которые в своей совокупности определяют ее творческую направленность.

2. Технология овладения резонаторной системой голосового аппарата выстраивается с учетом индивидуальных данных и их возможных качественных изменений, которые в совокупности служат своего рода показателями звучания резонаторов, определяющих акустический эффект при голосообразовании и звукообразовании певца.

3. Методика формирования вокальных навыков обучающихся, разработанная на основе резонансной техники пения, это совокупность методов усвоения базовых принципов пения, системы подготовительных упражнений, средств вокального развития обучаемых в процессе исполнительской деятельности, эффективность которых определяется организационно-педагогическими условиями, закономерностями формирования и развития вокальных навыков, факторами отражающими взаимосвязь физиологического строения человека и его голосового аппарата.

4. Резонансная техника пения и выстроенная на ее основе методика показала позитивное влияние на уровень сформированности вокальных исполнительских навыков обучаемых в процессе занятий в условиях музыкальных учреждений, педагогических колледжах и центрах дополнительного образования.

5. Результаты экспериментального исследования позволили качественно показать и количественно доказать продуктивность приемов резонансной техники пения и как следствие разработать рекомендации для педагогов вокала с целью развития певческих навыков обучающихся, эффективные в условиях общего, высшего, дополнительного образования.

Научные статьи, опубликованные в изданиях, включенных в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук»:

1. Цуй, Яньтао Воспитательное воздействие процесса вокального обучения на подрастающее поколение// Среднее профессиональное образование / гл. редактор А.А. Скамницкий / Я.Цуй, П.Б. Беккерман. - Москва. – 2017. № 12. - С. 20-24. (0,6 п.л./ авт.вклад – 0,3 п.л.).

2. Цуй, Яньтао Интерактивные образовательные технологии в обучении вокальному искусству учащихся без музыкального образования // Искусство и образование / Я. Цуй, А.В. Лебедева. – 2019.- №1 (108) Москва, №1 (108) - С. 154-163. (0,8 п.л./ авт.вклад – 0,4 п.л.).

3. Цуй, Яньтао Методологический подход в становлении певческой личности // Научный журнал Искусство и образование / Я. Цуй, А.В. Лебедева. – 2019.- №4 (120) - С. 115-123. (0,5 п.л./ авт.вклад – 0,25 п.л.).

4. Цуй, Яньтао Основные принципы кантиленного стиля в классе вокальной подготовки//Научный журнал «Искусство и образование»/ гл. редактор Н.А. Кушаев / Я. Цуй, Бо Сун. – 2019.- №5 (121) - С. 84-92. (0,5 п.л./ авт. вклад – 0,25 п.л.).

Другие публикации по теме диссертационного исследования:

5. Цуй, Яньтао Формирование грамотных вокальных навыков как фактор воспитательного воздействия на подрастающее поколение// «Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования»: сборник материалов научно-практической конференции. Выпуск 1. /Я. Цуй, Л.И. Уколова - 2017, издательство «Перо». – С 342-349. (0,8 п.л./ авт. вклад – 0,4 п.л.).

6. Цуй, Яньтао Педагогические условия, способствующие развитию творческой личности подростков на уроках вокала // «Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования»: сборник материалов научно-практической конференции. /Я. Цуй, Л.И. Уколова - М. 2018, издательство «Перо». С 328-334. (0,8 п.л./ авт.вклад – 0,4 п.л.).

7. *Цуй, Яньтао* Исторический аспект возникновения и формирования различных вокальных школ / Я. Цуй // «Наука и образование в контексте культурных традиций»: сборник материалов научно-практической конференции, Москва, 2018. – С. 305-311, Издательство «Перо», (0,8 п.л.)

8. *Цуй, Яньтао* Креативность как универсальная черта личности // «Музыкальное образование и наука в современном мире»: сборник материалов научно-практической конференции // Я. Цуй, Сяохуа Тун/ Издательство «Перо», Москва, 2019. – С. 322-328. (0,6 п.л./ авт. вклад – 0,3 п.л.).

9. *Цуй, Яньтао* Результативность и объективность российского образования [Электронный ресурс] //В сборнике докладов и материалов VIII Международной научно-практической конференции: «Инновации в отраслях народного хозяйства, как фактор решения социально-экономических проблем современности»/ / Я. Цуй, Сяохуа Тун/ М.:АНО ВО «Институт непрерывного образования» 2018. – С. 177-182. (0,8 п.л./ авт. вклад – 0,4 п.л.).