

На правах рукописи

Лю Чуньюй

Лю Чуньюй (КНР)

**Формирование навыков вокально-сценического мастерства
у подростков в системе дополнительного образования**

Специальность 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (музыка, музыкальное искусство (дополнительное образование, профессиональное обучение)) (педагогические науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Москва, 2025

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
ГАОУ ВО города Москвы
«Московский городской педагогический университет»

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

Потапов Дмитрий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель Главного редактора журнала
«Искусство и образование» Международного
Центра «Искусство и образование»

Ведущая организация: **ФГБОУ ВО «Орловский
государственный институт культуры»**

Защита состоится «23» апреля в 13:00 на заседании диссертационного совета 72.2.007.12 на базе Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 119331, Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 21, ауд. 20.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4 и на сайте: <https://www.mgpu.ru/>.

Автореферат разослан: «___» _____ 2025 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат педагогических наук, доцент С.М. Низамутдинова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Подготовка исполнителя в области музыкального искусства содержит в себе ряд важных компонентов, требующих от педагогов-музыкантов применения широкого спектра подходов, поиска новых путей, методов по формированию у учащихся знаний, умений и навыков, которые соответствовали бы современным требованиям профессионального уровня.

В условиях современного общества со стремительно развивающимися технологиями подростки подвержены влиянию огромного потока информации как позитивного, так и негативного характера. Это в первую очередь СМИ, Интернет, различные сферы индустрии развлечений и др. Подросток находится в социальной группе риска, из-за еще не сформировавшейся психики и личности в целом. Он не всегда может сделать правильный выбор из-за множества окружающих его вредных соблазнов. В таких условиях воспитывать детей в академическом направлении очень сложно. Помочь в этом может поиск и организация такой образовательной деятельности, которая помогала бы формированию личности подростка, способствовала бы развитию его музыкальной культуры как общей духовной культуры личности.

Вопрос воспитания вокально-сценического мастерства начинающего певца очень актуален в связи с требованиями современного театра в жанрах оперы, оперетты и мюзикла. Тема эта на оперных подмостках впервые серьезно была озвучена с появлением опер Дж. Верди, Р. Вагнера и Дж. Пуччини, так как они произвели настоящую оперную реформу, которая, прежде всего, ставила перед собой задачу сделать оперу по-настоящему театральным жанром. Первые шаги в этом направлении предпринимал ещё В.А. Моцарт, понимая, что существующий в период его жизни стереотип оперы, как исключительно вокального искусства, себя довольно быстро исчерпает. Но именно в XIX веке проблема недостатка сценического воспитания вокалиста стала очень заметной, так как исполнять насыщенные в психологическом плане оперные партии просто невозможно, не овладев в должной мере сценическим мастерством. Так же появившийся в XIX веке и до сих пор живой жанр оперетты требует помимо вокальной техники ещё навыков лирического или комедийного актера и прекрасной сценической и танцевальной подготовки. Кроме того, в XX веке появился, получив огромную популярность, жанр мюзикла, который ещё больше потребовал от вокалиста профессиональной сценической подготовки.

Современное академическое пение – деятельность музыкально-исполнительского характера, которая сочетает в себе множество жанровых

компонентов: вокал, сценический образ, сценическое движение и сценическую речь, актерское мастерство, индивидуальный стиль исполнения. В процессе освоения музыкальной культуры учащиеся творчески осмысливают вокальный репертуар, используют свои теоретические знания, практические навыки и умения, которые направлены на самостоятельное изучение и художественную реализацию музыкального материала.

В процессе вокального обучения учащиеся получают общие и специальные знания, осваивают общие навыки учебного процесса: уверенность публичного выступления, гармоничность коллективного взаимодействия. У подростков развивается голосовой аппарат, его диапазон, музыкальный слух, артикуляция, дикция, чувство ритма, сценического пространства, память, сценическая речь и пластика, координация движений, формируется правильное вокальное дыхание, прививаются основы гигиены и охраны голосового аппарата. Занятия вокалом способствуют развитию ассоциативно-образного мышления у подростков, которое определяет и проявляет их индивидуальность, эмоциональность исполнения, творческий подход к вокально-исполнительской деятельности.

Приобщение к вокально-сценическому искусству способствует воспитанию у подростков нравственных убеждений и духовных потребностей, способствует развитию навыков актерского мастерства и вызывает большой интерес. Развивая навыки вокально-сценического мастерства, подросток формируется как полноценная личность, имеющая свою индивидуальность, неповторимость. Он становится более коммуникабельным, способным взглянуть на возникающую проблему с разных сторон и находить оригинальные пути по ее решению. Подросток начинает лучше понимать себя и окружающих людей и, как следствие, развивает в себе гражданственность, гуманизм, эмпатию и толерантность. Навыки сценического мастерства очень часто помогают подросткам избавляться от психологических и физиологических зажимов, делает самооценку более реальной.

Взаимопроникновение вокального и сценического искусства в художественно-творческую деятельность, значительно расширяет возможности воспитания и развития личности ребенка. Это особенно важно для подростков, так как в этот сензитивный период они отличаются избытком жизненной энергии, большой активностью, эмоциональностью, стремлением преодолеть различные трудности, желанием выделиться среди сверстников. Привлечение подростков в вокально-сценическую деятельность способствует развитию их интеллектуальной и эмоциональной сферы и, в свою очередь, стимулирует развитие навыков актерского мастерства.

Воспитание средствами вокально-сценической деятельности предполагает развитие более глубокого восприятия мира искусства. Развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций и мысли формирует личность в целом и охватывает весь духовный мир подростка.

Степень научной разработанности проблемы.

Среди множества известных работ можно выделить ряд исследований, дающих концептуальное представление о проблеме формирования вокально-сценического мастерства у подростков. Прежде всего, это работы по музыкальной психологии и педагогике Апраксиной О.А., Афанасьева В.В., Божович Л.И. Выготского Л.С., А.Ю. Козыревой, Теплова Б.М.; труды по психологии подростков Аверина В.А., Выготского Л.С., Ильина Е.П., Немова Р.С., Столяренко Л.Д.; работы по исследованию личностного становления обучающегося Л.И. Божович, Р.В. Котовой, Е.А. Селивановой, Л.И. Уколовой, Г.М. Цыпина и др.

Содержание и организация специального профессионального образования в сфере культуры и искусства рассматривали в своих трудах Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Л.И. Божович, Л.Б. Дмитриев, Е.Д. Критская, В.П. Морозов, Л.И. Уколова, В.Н. Шацкая и др.)

Отдельного внимания заслуживают работы, связанные с изучением становления певческой вокальной школы (Д.Л. Аспелунд, А.Е. Варламов, М. Гарсиа, В.В. Емельянов, Л.Б. Дмитриев, Д.Е. Огороднов, Г.П. Стулова, В.И. Юшманов и др.), поиском путей и условий формирования вокально-сценического мастерства у обучающихся (В.Ф. Жданов, М.С. Зайкова, А.П. Иванов, А.В. Клабукова, Р.В. Котова, Л.Г. Ланщикова, А.М. Редько, И.В. Сокерина, О.Ю. Соловьянова и др.)

Фундаментальные труды видных ученых Г.П. Ансимова, А.А. Бахтина, Г.Н. Бояджиева, С.В. Гиппиуса, В.И. Кочнева, М.Л. Мугинштейна, Б.А. Покровского, К.С. Станиславского, М.А. Чехова, Л.К. Ярославцевой посвящены истории и теории сценического искусства и театральной педагогики.

Анализ состояния проблемы формирования навыков вокально-сценического мастерства у подростков в системе ДО позволил выявить следующие объективные **противоречия** между:

- потребностью в формировании навыков вокально-сценического мастерства у подростков и недостаточной теоретико-методологической обеспеченностью данного процесса в практике работы образовательных организаций;
- наличием значительного воспитывающего потенциала музыкального искусства и слабой методологической и эмпирической проработанностью

вопросов использования его средств для формирования навыков вокально-сценического мастерства у подростков;

- необходимостью разработки целостной системы мер формирования навыков вокально-сценического мастерства у подростков и фактическим отсутствием действенных педагогических условий, определяющих эффективность такой системы;

- потребностью образовательной практики в научных разработках по организации музыкально-педагогического процесса, направленного на формирования навыков вокально-сценического мастерства у подростков и недостаточной разработанностью теоретико-методического обеспечения данного процесса.

Изложенные противоречия и необходимость их разрешения обусловили **проблему исследования**, которая заключается в поиске наиболее эффективных педагогических условий формирования навыков вокально-сценического мастерства у подростков в условиях дополнительного образования детей.

Актуальность данной проблемы, ее недостаточная разработанность позволили определить тему настоящего исследования: **«Формирование навыков вокально-сценического мастерства у подростков в системе ДО»**.

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и экспериментально апробировать педагогические условия формирования навыков вокально-сценического мастерства у подростков в условиях дополнительного образования.

Объект исследования: процесс вокального обучения подростков в системе ДО.

Предмет исследования: формирование навыков вокально-сценического мастерства у подростков.

Гипотеза исследования базируется на том, что формирование навыков вокально-сценического мастерства у подростков в системе ДО будет более успешным, если будут:

- выявлены и проанализированы сущностные характеристики вокально-сценического искусства как многофакторной среды личностно-профессиональной направленности начинающего певца;

- определены ресурсы, необходимые для эффективной реализации структуры и содержания организованного процесса вокального обучения подростков в системе дополнительного образования;

- выявлен комплекс педагогических условий вокально-исполнительского развития подростка, учитывающий психолого-физиологические особенности подросткового возраста в процессе вокального

обучения; сформированность у учащихся определенных психологических установок при подготовке к сценическому выступлению; корректный подбор методов и приемов развития вокальных навыков подростков; степень использования определенной репертуарной политики с учетом индивидуального подхода в процессе вокального обучения.

- разработана технология формирования навыков вокально-сценического мастерства подростков, реализация которой позволит достичь заданного уровня их профессиональной подготовки.

Задачи исследования:

1. Проанализировать содержание понятия вокально-сценического искусства как феномена художественно-творческой деятельности вокалиста-исполнителя в историческом, социокультурном и практических аспектах.

2. Выявить и научно обосновать педагогические условия формирования навыков сценического мастерства у подростков в процессе вокального обучения.

3. Разработать методику формирования навыков вокально-сценического мастерства у подростков в классе сольного пения, основанную на комплексном использовании методов вокального и сценического обучения.

4. Разработать инструментарий диагностики уровней сформированности навыков вокально-сценического мастерства у подростков.

5. Экспериментально апробировать разработанную методику формирования вокально-сценического мастерства у подростков в процессе обучения сольному пению.

Методологическую и теоретическую основу исследования составили: концепции системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов к рассмотрению педагогического процесса (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Э.Г. Юдин и др.); теоретико-методологические и методические работы, посвященные проблемам музыкальной педагогики и музыкального воспитания (Э.Б. Абдуллин, В.В. Афанасьев, Е.Д. Критская, В.К. Крючек, Г.П. Стулова, Л.И. Уколова, Г.М. Цыпин, В.Н. Шацкая, Л.В. Школяр и др.); научные труды по вопросам психологии художественного творчества (А.А. Алхазишвили, П.А. Амбарова, К.Я. Басин, Ф.Б. Березин, Е.П. Ильин, А.А. Мелик-Пашаев и др.) и психологии музыкальной деятельности (О.А. Алешина, Л.Л. Бочкарев, Е.А. Галкина, Н.Д. Гордеева, А.Л. Готсдинер, И.В. Лопаткова, Г.П. Овсянкина, В.И. Петрушин, Б.М. Теплов, Е.Е. Федоров, Ю.А. Цагарелли, Г.М. Цыпин, Д.В. Черепивская и др.); теоретические положения в области возрастной психологии и педагогики, раскрывающие особенности подросткового возраста (В.А. Аверин, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Е.П.

Ильин, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Р.С. Немов, С.Л. Рубинштейн, Л.Д. Столяренко, Д.Б. Эльконин); эмпирические исследования по проблемам теории и практики вокального обучения (Ю.Б. Алиев, В.А. Багадуров, Л.Б. Дмитриев, В.В. Емельянов, Ф.Ф. Заседателев, Е.Д. Критская, А.Г. Менабени, В.П. Морозов, И.К. Назаренко, Г. Ниссен-Саломан, Д.Е. Огороднов, Т.Д. Смелкова, Г.П. Стулова, В.И. Юшманов и др.); фундаментальные труды в области сценического искусства и театральной педагогики (Г.П. Ансимов, А.А. Бахтин, С.В. Гиппиус, В.И. Кочнев, И.Э. Кох, А.В. Луначарский, Л.В. Михеева, М.Л. Мугинштейн, Б.А. Покровский, К.С. Станиславский, М.А. Чехов и др.)

Методы исследования, использованные для решения поставленных задач:

- *теоретические*: анализ научных трудов, обобщение и конкретизация; систематизация и абстрагирование;

- *эмпирические* – анализ и обобщение опыта ведущих педагогов-вокалистов; наблюдения в индивидуальном классе сольного пения, тестирование, анкетирование, беседы, дискуссии, метод визуального изучения зрительно-звуковой информации, концертные вокальные прослушивания, экспертная оценка эффективности методики формирования вокально-сценического мастерства у подростков, констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты;

- *методы обработки эмпирических данных*: измерения, выборочной статистики, статистическая обработка результатов.

Организация и этапы исследования. Работа над диссертацией включала в себя три этапа:

Первый этап (2018 -2019 гг.) – анализ и обобщение зарубежных и отечественных исследований по проблеме формирования вокально-сценического мастерства у подростков в системе ДО. Определены методология и методика исследования. Разработка программы опытно-экспериментального исследования.

Второй этап (2020-2021 гг.) – корректировка основных положений гипотезы исследования; выявление педагогических условий, разработка и проверка методики формирования вокально-сценического мастерства у подростков в процессе обучения в классе вокала в системе ДО. Разработка инструментария диагностики сформированности вокально-сценического мастерства у подростков.

Третий этап (2022-2024 гг.). Проверка полученных результатов на соответствие гипотезе и поставленным задачам исследования. Организация контрольного этапа эксперимента. Обобщение результатов опытно-

экспериментальной работы. Формулировка выводов и перспектив дальнейших исследований по рассматриваемой проблеме. Оформление текста работы и подготовка автореферата.

База исследования. Работа над диссертацией проводилась на базе сети студий вокала Ирины Сокериной (город Москва) и ГБУДО г. Москвы Детская школа искусств имени М.А. Балакирева.

Научная новизна исследования:

- выявлены специфические особенности вокально-сценического искусства как феномена художественно-творческой деятельности вокалиста-исполнителя в историческом, социокультурном и практических аспектах, позволяющие развить личностно-профессиональные качества начинающего певца (ассоциативно-образное и творческое мышление, чувственное восприятие и фантазия, интеллектуальная и эмоциональная сферы, актерское мастерство) и определяющие эффективность его применения в классе сольного пения в системе ДО;

- выявлен и научно обоснован комплекс педагогических условий (осуществление процесса вокального обучения подростков с учетом их физиологических и психологических особенностей; формирование определенных психологических установок при подготовке к сценическому выступлению; применение корректно подобранных методов и приемов развития вокальных навыков; использование определенной репертуарной политики с учетом индивидуального подхода в процессе вокального обучения), определяющих эффективность формирования навыков вокально-сценического мастерства у подростков в образовательной практике системы дополнительного образования детей;

- разработана авторская методика «Голос на сцене», включающая в себя комплекс методов (иллюстрации музыкального произведения; слуховой и зрительной наглядности; образно-ассоциативный; пластического интонирования; творческой игры; импровизации и сценического движения; «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному) и программно-целевые установки (воспитать основы музыкальной культуры, эмоционально-ценностное отношение к искусству, повысить уровень вокально-исполнительского мастерства, обучение основам сценической культуры, овладение навыками художественной выразительности исполнения и др.), реализация которой обеспечивает достижение заданного уровня сформированности вокально-сценического мастерства у подростков в процессе обучения сольному пению;

- разработан инструментарий диагностики готовности подростка к исполнительской деятельности и сформированности его вокальных и

сценических навыков, который содержит совокупность показателей (уровень художественно-творческого развития подростка; степень ценностного отношения к музыкальному искусству; отношение к собственному исполнению и сценическому выступлению; понимание жанрово-стилистического своеобразия вокального репертуара; ассоциативно-образное прочтение вокального произведения), позволяющих комплексно оценить каждый из компонентов вокально-сценического мастерства у подростков.

Теоретическая значимость исследования.

Уточнены имеющиеся представления о сущности процесса формирования вокально-сценического мастерства у подростков, его программно-целевые установки, методы достижения запланированных результатов, что позволяет сформулировать современные представления о принципах, лежащих в основе музыкального образования и воспитания детей. Определены структура и содержание обучения подростков в классе сольного пения, реализующие системный подход к решению задач теории и методики современного музыкального образования. Разработана качественная модель методики формирования навыков вокально-сценического мастерства у подростков, которая дает новое видение различных «модельных форм» изучаемой реальности и расширяет имеющийся спектр репрезентативных подходов к ее моделированию. Выявленная и систематизированная группа педагогических условий формирования навыков сценического мастерства у подростков в процессе вокального обучения ориентирует учащихся на проявление интереса к предмету, формирует потребность к творчеству, способствует формированию целостной личности.

Практическая значимость исследования.

Создана нормативная модель педагогических условий формирования вокально-сценического мастерства у подростков, определяющая результативность применения предложенных автором результатов исследования в реальной образовательной практике системы дополнительного образования детей. Обоснованы методические рекомендации по повышению эффективности вокально-сценического мастерства подростков, использование которых позволило повысить качество организации вокально-исполнительской деятельности в целом, а также качество практической работы педагога по классу вокала, в частности.

Сформулированные положения, методические наработки могут быть использованы педагогами в их практической работе по формированию и повышению уровня вокально-сценического мастерства у подростков. Предложенные автором учебно-исполнительский репертуар, диагностический инструментарий, система тренинговых упражнений для развития вокально-

технических и сценических навыков послужат методической основой начального музыкального образования молодого поколения в условиях общеобразовательных учреждений, ДШИ, ДМШ, центрах дополнительного образования детей, музыкальных студиях. Результаты данного исследования могут быть использованы в методических курсах повышения квалификации педагогов вокального направления.

Личный вклад соискателя в получении результатов исследования заключается в получении исходных данных, формулировке объективных противоречий и проблемы исследования; в разработке методики, определении педагогических условий формирования вокально-сценического мастерства у подростков; разработке инструментария диагностики качества полученных результатов; личном участии в их апробации; разработке программы и проведении опытно-экспериментального исследования; в обработке и интерпретации полученных эмпирических данных.

Достоверность и обоснованность результатов и выводов обусловлены тем, что теория базируется на известных и проверяемых фактах и основаниях, согласуется с опубликованными ранее данными по теме диссертации, ключевые идеи исследования базируются на анализе музыкально-педагогической практики, обобщении передового педагогического опыта вокально-сценической подготовки подростков в условиях дополнительного образования; использовано сравнение авторских данных с данными, полученными ранее по данной тематике; установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в других источниках по данной тематике; использованы современные методики сбора и обработки фактических данных.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись путем обсуждения на заседаниях департамента музыкального искусства института культуры и искусств Московского городского педагогического университета, докладах на научно-практических конференциях регионального, всероссийского и международного уровней: «Стратегии развития образовательного пространства в контексте интеграции культуры и искусства» (Москва, 2019), «Наука и образование в контексте культурных традиций» (Москва, 2020), «Инновационные тенденции развития системы образования» (Москва, 2020), «Музыкальное образование и наука в современном мире» (Москва, 2021); «Стратегия развития музыкального образования в условиях международного культурно-образовательного сотрудничества» (Москва, 2021).; «Современные проблемы высшего образования: теория и практика» (Москва, 2022); «Музыкальное образование и наука в современных реалиях: опыт и инновации» (Москва, 2022);

«Современные проблемы высшего образования: творчество в дистанционном формате» (Москва, 2023); «Перспективы развития музыкально-педагогического образования в контексте информационных технологий» (Москва, 2023).

На защиту выносятся следующие положения:

1. Вокально-сценическое искусство – феномен художественно-творческой деятельности исполнителя, который представляет собой комплексный подход в решении задач развития исполнительской культуры вокалиста; уникально сочетает несколько аспектов музыкально-творческой деятельности (вокальную технику, актёрское мастерство, сценическое движение и сценическую речь); позволяет развить личностно-профессиональные качества начинающего певца (ассоциативно-образное и творческое мышление, чувственное восприятие, воображение и фантазию, интеллектуальную и эмоциональную сферы, актерское мастерство); способствует расширению социально-культурного и творческого пространства для самореализации личности подростка.

2. Эффективность процесса формирования навыков вокально-сценического мастерства у подростков определяется комплексом следующих необходимых педагогических условий: 1) осуществление процесса вокального обучения подростков с учетом их физиологических и психологических особенностей; 2) формирование определенных психологических установок при подготовке к сценическому выступлению; 3) применение корректно подобранных методов и приемов развития вокальных навыков; 4) использование определенной репертуарной политики с учетом индивидуального подхода в процессе вокального обучения.

1. Достижение заданного уровня формирования навыков вокально-сценического мастерства у подростков в процессе обучения в классе сольного пения обеспечивает авторская методика «Голос на сцене», включающая в себя программно-целевые установки (воспитать основы музыкальной культуры, эмоционально-ценностное отношение к искусству, повысить уровень вокально-исполнительского мастерства, обучить основам сценической культуры, навыкам художественной выразительности исполнения и т.д.); ряд последовательных этапов и направленная на максимальное раскрытие музыкальных способностей и творческого потенциала подростков, расширение их музыкального кругозора, формирование навыков исполнительского мастерства, а также развитие социально-значимых личностных качеств (нравственных убеждений, духовных потребностей, эстетических чувств, гуманизма, эмпатии и толерантности) путем

индивидуального подхода к каждому ученику. Реализация целевых установок методики обеспечивается посредством использования комплекса методов, включающих в себя методы иллюстрации музыкального произведения; слуховой и зрительной наглядности; образно-ассоциативный; пластического интонирования; творческой игры; импровизации и сценического движения; «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному. Формирование вокально-сценического мастерства у подростков происходит посредством постепенного формирования индивидуальных качеств как врожденных, так и приобретенных в процессе вокального обучения. При этом специфика и результативность такого развития опосредуется целостным комплексом принципов, основными из которых являются: последовательность и постепенность работы по формированию вокально-сценических навыков; универсальность методических приемов (обращение к эмоционально-образным ассоциациям подростка); создание на занятиях обстановки позитивного творческого самочувствия; контрастность в подборе и выполнении упражнений.

2. Критериально-диагностический инструментарий оценки готовности подростка к исполнительской деятельности и сформированности его вокальных и сценических навыков включает в себя следующие показатели: уровень художественно-творческого развития подростка; степень ценностного отношения к музыкальному искусству; отношение к собственному исполнению, сценическому выступлению; владение певческими и сценическими умениями и навыками в области вокального исполнительства; понимание жанрово-стилистического своеобразия вокального репертуара; ассоциативно-образное прочтение вокального произведения. Совокупность перечисленных показателей позволяет комплексно оценить каждый из компонентов вокально-сценического мастерства у подростков.

Структура диссертации определяется логикой исследования и включает введение, две главы, заключение, список литературы, состоящий из 190 источников, приложение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении раскрыты актуальность исследования, сформулированы предмет, объект, цель, задачи и гипотеза исследования, раскрыты новизна, положения, выносимые на защиту, представлены теоретическая и практическая значимость.

Первая глава диссертационной работы **«Теоретико-методологические основы формирования навыков вокально-сценического мастерства у подростков в системе дополнительного образования»** посвящена теоретическим основам развития навыков сценического мастерства подростков в условиях обучения вокалу. В первой главе представлен исторический, социокультурный и практический аспекты вокально-сценического искусства, также проводится анализ литературных источников по обозначенной проблеме, рассмотрены особенности воспитания данной возрастной категории, представлены педагогические условия формирования навыков сценического мастерства у подростков в процессе вокального обучения, раскрыто содержание вокального обучения подростков в системе дополнительного образования.

В параграфе 1.1. раскрыты исторические, социокультурные и практические аспекты вокально-сценического искусства. Как видно из приведенной в первом параграфе информации, взгляды на воспитание артиста-вокалиста у многих режиссеров довольно схожи. Все они, прежде всего, пропагандируют идею интеллектуального артиста – чтобы владеть музыкой, вокалом, сценическим и актерским мастерством, нужно изначально хорошо изучить все эти отрасли. Во-вторых, практически все оперные режиссёры склоняются к главенствующей роли музыки в опере, но при этом неразрывной ее связи с действием. И, наконец, третье – все они без исключения признают важность развития психо-физиологических навыков, музыкальности, ритмичности, которые чрезвычайно облегчают работу исполнителя над образом.

Таким образом, теоретическое исследование методических реформ великих зарубежных и отечественных педагогов, композиторов и певцов от древних времен до наших дней, опыт работы известных оперных режиссеров в работе с артистом-вокалистом позволило понять, как развивались и формировались различные навыки сценического мастерства в вокальном исполнительстве.

В параграфе 1.2 рассмотрено содержание обучения подростков в системе дополнительного образования. Первыми исследователями дополнительного образования стали влиятельные педагоги и общественные деятели: Л.Д. Азаревич, П.П. Блонский, К.Н. Венцель, А.У. Зеленко, П.Ф. Каптерев, И.А. Корф, П.Ф. Лесгафт, А.В. Луначарский, Е.Н. Медынский, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, А.А. Фортунатов, К.Д. Ушинский, Л.К. Шлегер, С.Т. Шацкий, К.П. Яновский, которые внесли неоценимый вклад в теорию и практику построения образования на принципиально новой основе.

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе: оно социально востребовано, обладает особым потенциалом, позволяющим все большему числу детей с разными способностями, возможностями и интересами успешно адаптироваться к современному социуму, реализовывать себя в условиях интенсивного развития современных технологий, самоопределяться личностно и профессионально.

Современная система дополнительного образования детей дает возможность миллионам обучающихся заниматься художественным и техническим творчеством, спортом и исследовательской работой в соответствии со своими желаниями, интересами и возможностями.

При организации дополнительного образования детей следует опираться на следующие принципы:

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
- единство обучения, воспитания, развития;
- практико-деятельностная основа образовательного процесса.

Вышеперечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного образования детей, которое соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция учителя и ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения.

Развитие дополнительного образования детей направлено на решение следующих задач:

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей;
- определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с обучающимися с учетом их возраста и социального окружения;
- формирование условий для создания единого образовательного пространства;
- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся;

- создание условий для привлечения к занятиям детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;
- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов;
- обращение к личностным проблемам детей, формирование их нравственных качеств, творческой и социальной активности.

Использование театральных методик на занятиях вокалом, может стать достаточно продуктивным, особенно в тех направлениях исполнительской деятельности, которым вокалисты редко уделяют внимание: психоэмоциональная свобода, а также понимание, овладение и совершенствование своего психофизического аппарата. Много интересных и продуктивных приемов по развитию дыхания и артикуляции мы находим в курсе сценической речи. Немалую пользу могут принести актерские тренинги, внедренные в канву вокального урока, для развития памяти, воображения и внимания.

Исходя из вышесказанного, отметим достаточно большое сходство и взаимопроникновение многих методов работы над вокальными и сценическими навыками. Так, например, развитие психо-эмоциональной сферы певцов строится, помимо серьезных научных психологических работ, на опыте работы с актером. А в воспитании речевого голоса многое подчерпнуто именно из работы с голосом вокальным. Достаточно серьезные исследования психоэмоциональной сферы певца, основываясь, в том числе, и на трудах К.С. Станиславского, проводил Л.Б. Дмитриев. Но несмотря на то, что его книги уже многие десятилетия являются ведущим методическим материалом для педагогов-вокалистов, использование этих глав выпускается из виду. В вокальной методике наибольшая роль отводится овладению голосовым аппаратом, как музыкальным инструментом, то есть технике пения, которая включает в себя освоение дыхания, опоры звука, работы гортани, работы артикуляционного аппарата и резонаторов.

В параграфе 1.3. рассмотрены педагогические условия формирования навыков сценического мастерства у подростков в процессе вокального обучения. Существуют конкретные аспекты формирования вокально-сценического мастерства у подростков путем воздействия с помощью определенных методов и приемов: *овладение навыками художественной выразительности исполнения (работа над словом, раскрытием содержания и внимания к музыкальному тексту произведения — определение его гармонического языка, агогики, фразировки, приемов вхождения в музыкальный образ, сценической и мимической выразительности);*

воспитание вокальных навыков (правильное дыхание и звукообразование, четкая дикция и ясная артикуляция, чистая интонация, чувство ритма, пение в различной динамике, с различной атакой звука, звуковедением) и сценических навыков (умение менять тембр, интонации в голосе за счет понимания музыкального и поэтического текста произведения, сопоставление музыкальных средств выразительности (гармонический язык, ритм, динамика, штрихи) со смысловыми акцентами и вершинами в произведении; умение чувствовать и передавать стиль произведения; актерское мастерство; фантазия; внимание; воображение; память; креативное мышление; артистическая смелость, сценическое движение.

Приобщение к вокально-сценическому искусству способствует развитию ассоциативно-образного мышления у подростков, которое определяет и проявляет их индивидуальность, эмоциональность исполнения, творческий подход к вокально-исполнительской деятельности. На индивидуальных занятиях по вокалу подросток приобретает навыки музыкального исполнительства, повышает свой культурный уровень, формируется как полноценная творческая личность, имеющая свою индивидуальность, неповторимость.

Во второй главе **«Экспериментальная работа по формированию навыков вокально-сценического мастерства у подростков в системе дополнительного образования»** представлена опытно-экспериментальная апробация. **Цель исследования** заключалась в проверке эффективности выделенных нами педагогических условий развития навыков вокально-сценического мастерства у подростков на вокальных занятиях.

Опытно-экспериментальное исследование состояло из трех этапов:

Констатирующий этап. Целью констатирующего этапа эксперимента было выявление и диагностика исходного уровня развития вокальных и сценических навыков у подростков в системе дополнительного образования.

Формирующий этап. Целью формирующего этапа эксперимента была разработка и реализация комплексной методики на вокальных занятиях, где осуществлялось не только овладение различными навыками исполнительской деятельности, но и воспитание основ музыкальной культуры учащихся.

Контрольный этап. Целью контрольного этапа эксперимента – проверка эффективности разработанной методики с привлечением того же инструментария диагностики, который был использован на констатирующем этапе.

Степень развития *вокальных навыков* определялась по следующим критериям:

1. Свобода голосообразования.

- 2. Опора звука.**
- 3. Ровность дыхания.**
- 4. Четкость дикции и свобода артикуляции.**
- 5. Чистота интонации.**
- 6. Чувство ритма.**
- 7. Правильность звуковедения.**

Критерии сформированности вокальных данных учащихся были обобщены по принципу близости и взаимозависимости.

Уровень вокальных навыков, соответствующий каждому из вышеперечисленных критериев, оценивался по трехбалльной системе:

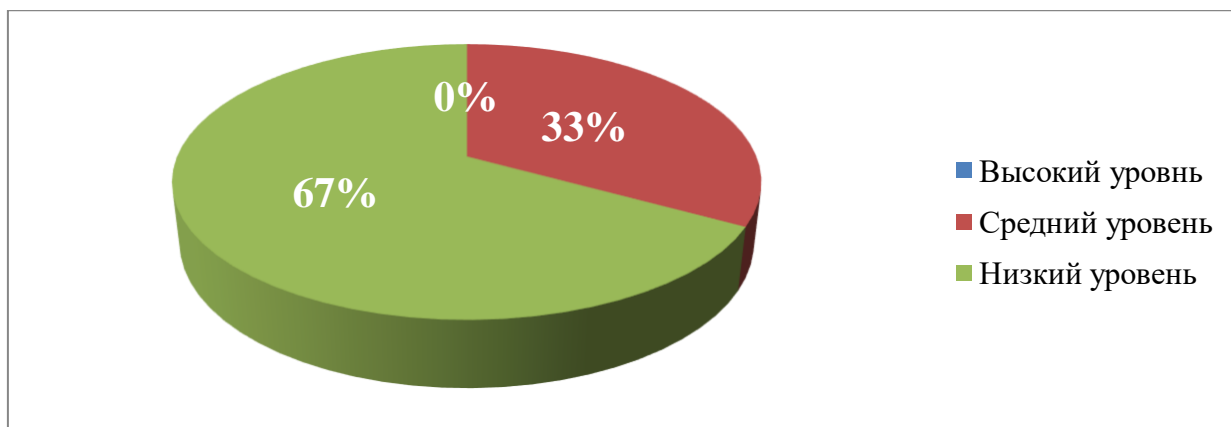
- *Высокий уровень* – 3 балла;
- *Средний уровень* – 2 балла;
- *Низкий уровень* – 1 балл.

Результаты проведения начального тестирования вокальных навыков экспериментальной группы показали:

- *по свободе голосообразования:* высокий уровень – 5 человек (33%); средний уровень – 9 человек (60%); низкий – 1 человек (7%);
- *по опоре звука:* высокий уровень развития – 0; средний уровень – 9 человек (60%); низкий – 6 человек (40%);
- *по ровности дыхания:* высокий уровень – 3 человека (20%); средний уровень – 11 человек (73%); низкий – 1 человек (7%).
- *по четкости дикции и свободе артикуляции:* высокий уровень – 2 человека (13%); средний – 9 человек (60%); низкий – 4 человека (27%).
- *по чистоте интонации:* высокий уровень развития – 0; средний уровень – 10 человек (67%); низкий – 5 человека (33%).
- *по чувству ритма:* высокий уровень развития – 0; средний уровень – 8 человек (53%); низкий уровень – 7 человек (47%).
- *по правильности звуковедения:* высокий уровень развития – 0; средний уровень – 11 человек (73%); низкий уровень – 4 человека (27%).

По вышеуказанным результатам оценки по каждому вокальному навыку экспериментальной группы можно сделать общий вывод об **уровне вокальной подготовки**, который показывает, что 5 из 15-ти учащихся (33%) имеют средний уровень вокальной подготовки, а остальные ребята (10 человек, 67%) имеют низкий уровень (диаграмма 1).

Диаграмма 1 – Уровень развития вокальных навыков экспериментальной группы на констатирующем этапе эксперимента

Второй параграф опытно-экспериментальной работы **«Методика формирования навыков вокально-сценического мастерства у подростков в системе дополнительного образования»**.

Целью формирующего этапа эксперимента была разработка и реализация комплексной методики на вокальных занятиях, где осуществлялось не только овладение различными навыками исполнительской деятельности, но и воспитание основ музыкальной культуры учащихся.

Как было сказано выше эффективность формирования вокально-сценического мастерства подростков в системе дополнительного образования зависит от комплекса педагогических условий. Ими стали:

- осуществление процесса вокального обучения подростков с учетом их физиологических и психологических особенностей;
- формирование определенных психологических установок при подготовке к сценическому выступлению;
- применение корректно подобранных методов и приемов развития вокальных навыков;
- использование определенной репертуарной политики с учетом индивидуального подхода в процессе вокального обучения.

Основными **задачами** данного этапа явились:

- построение индивидуальных занятий, формирование их структуры и продолжительности с учетом исходных вокальных и сценических способностей и индивидуальных особенностей каждого подростка;
- формирование базовых принципов и способов пения и сценической техники у обучающихся экспериментальной группы на основе разработанной методики;
- оценка вокально-сценических навыков у участников вокальной студии «*Voce sul palco*», развитых на основе разработанной методики.

Разработанная методика основана на следующих принципах:

- последовательности и постепенности работы по формированию вокально-сценических навыков (от простого к сложному);
- универсальности методических приемов — обращение к эмоционально-образным ассоциациям подростка (ассоциативно-образное мышление на основе личного жизненного опыта);
- обстановки позитивного творческого самочувствия (создание благоприятной психологической атмосферы);
- контрастности в подборе и выполнении упражнений.

В качестве главных методов программы выступают:

1. Стилиевой подход — нацелен на постепенное формирование у поющих осознанного стилевого восприятия вокального произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.

2. Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех составляющих компонентов методики — ее тематика, вокальный материал, виды концертной деятельности.

3. Метод иллюстрации музыкального произведения.

4. Метод слуховой и зрительной наглядности;

3. Образно-ассоциативный метод.

4. Творчески-игровой метод используется в данной разработке как важнейший художественно-педагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель ее практического воплощения.

5. Метод пластического интонирования (восприятие музыки через жесты и движения тела, выражающие ее образное содержание).

6. Метод импровизации и сценического движения (умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями).

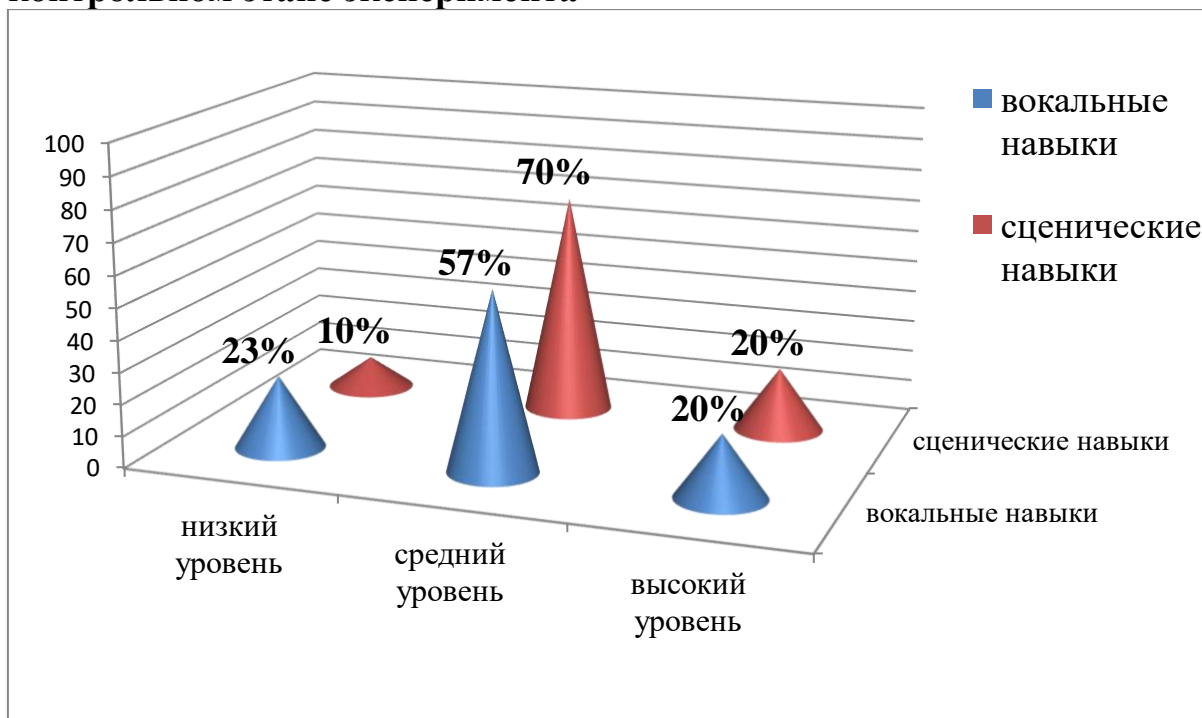
7. Метод «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному направлен на установление самых разнообразных связей между темами методической разработки, конкретными музыкальными произведениями, формирующимися музыкальными умениями и навыками, опытом музыкально-творческой деятельности и т.д.

Таблица 4 – Результаты повторной диагностики сценических навыков на контрольном этапе эксперимента

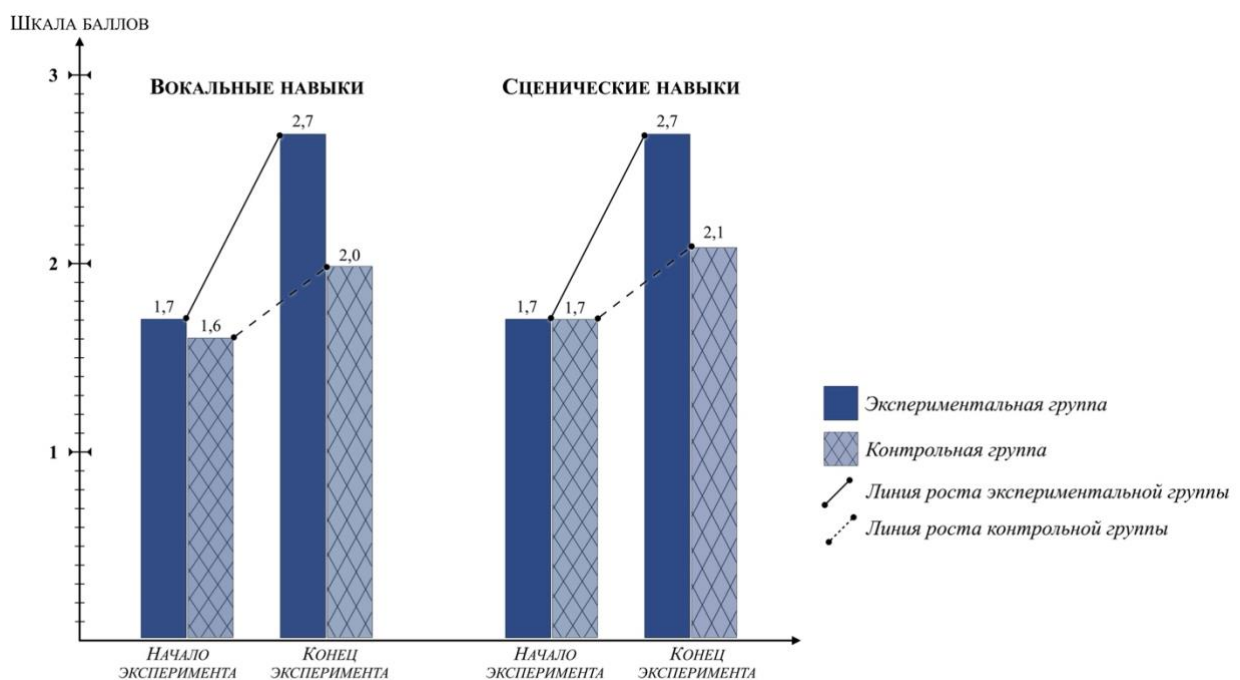
№ п/п критерии	Психофизи- ческая свобода	Артистичность и актерская подача	Сценическое внимание и зрительная память	Уровень фантазии и воображения	Владение пластикой тела	Эмоциональност ь исполнения	Сценическая речь	Средний балл учащегося
Э-1 (К-1)	3 (3)	2 (3)	3 (3)	2 (2)	2 (2)	3 (3)	3 (3)	2,6 (2,7)
Э-2 (К-2)	3 (3)	3 (2)	3 (2)	2 (2)	2 (2)	3 (2)	3 (2)	2,7 (2,1)
Э-3 (К-3)	2 (2)	2 (2)	3 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2,1 (2)
Э-4 (К-4)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)
Э-5 (К-5)	3 (3)	2 (2)	3 (2)	2 (2)	3 (2)	2 (3)	3 (2)	2,6 (2,3)
Э-6 (К-6)	3 (2)	2 (1)	3 (2)	2 (2)	2 (1)	2 (2)	2 (2)	2,3 (1,7)
Э-7 (К-7)	3 (3)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (3)	3 (2)	3 (2,3)
Э-8 (К-8)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)
Э-9 (К-9)	3 (3)	3 (2)	3 (3)	3 (2)	2 (2)	3 (3)	3 (3)	2,9 (2,6)
Э-10 (К-10)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)
Э-11 (К-11)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)
Э-12 (К-12)	3 (3)	3 (3)	3 (3)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (3)	3 (2,6)
Э-13 (К-13)	3 (2)	3 (2)	3 (1)	2 (2)	3 (2)	2 (1)	3 (2)	2,7 (1,7)
Э-14 (К-14)	3 (2)	2 (2)	3 (2)	2 (2)	3 (2)	2 (2)	3 (2)	2,6 (2)
Э-15 (К-15)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (1)	2 (1)	2 (2)	3 (2)	2,1 (1,7)
Средний балл группы								2,7 (2,1)

Примечание: в скобках обозначены данные по контрольной группе.

Диаграмма 10 – Уровень вокально-сценического мастерства учащихся на контрольном этапе эксперимента

Затем мы сравнили итоговые результаты творческого отчета с результатами начального этапа эксперимента и отобразили эти результаты в графической форме (рисунок 1).

ВЫВОДЫ

Опытно-экспериментальная работа подтвердила основную гипотезу исследования о том, что формирование навыков вокально-сценического мастерства у подростков в системе дополнительного образования будет более успешным при применении комплекса определенных педагогических условий, а также при создании специально организованных форм, методов и приемов работы в классе сольного пения.

Опытно-экспериментальное исследование по формированию навыков вокально-сценического мастерства подростков проводилось путем диагностирования его ключевых компонентов. Общее количество испытуемых – 30 человек в возрасте 14-16 лет. Опытно-экспериментальная работа по проблеме исследования проводилась на базе сети студий вокала Ирины Сокериной (г. Москва) и ГБУДО г. Москвы Детская школа искусств имени М.А. Балакирева.

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента, проведенного среди подростков, показал полное отсутствие высокого уровня развития вокальных и сценических навыков в контрольной и экспериментальной группах. Преобладание уровня ниже среднего наблюдалось в диагностической картине по таким показателям вокальной подготовки, как опора звука, чистота интонации, чувство ритма. По показателям сценической подготовки (уровень фантазии и воображения, владение пластикой тела, эмоциональность исполнения) также преобладал уровень ниже среднего. Результаты начальной диагностики показали, что 70% учащихся имеют низкий уровень вокальной подготовки и 63% учащихся имеют низкий уровень сценической подготовки по всем критериям. Высокий уровень не показал ни один из протестированных детей.

Отсюда следует, что большинство подростков имеют низкий уровень развития навыков вокально-сценического мастерства.

Проведенная на констатирующем этапе исследования работа позволила сделать вывод о необходимости внедрения в образовательный процесс экспериментальных методик ведения уроков вокала, которые будут включать в себя элементы сценического мастерства.

Целью формирующего этапа эксперимента была разработка и реализация комплексной методики на вокальных занятиях, где осуществлялось не только овладение различными навыками исполнительской (вокальной и сценической) деятельности, но и воспитание основ музыкальной культуры учащихся.

Разработанная методика включала в себя следующие этапы деятельности: работу над правильной певческой установкой, певческим

дыханием и опорой звука, вокальными навыками и вокальной техникой, четкостью дикции и свободой артикуляции, развитием музыкального слуха и музыкальной памяти, психофизической свободы и сценического внимания, артистизма и правильной актерской подачи музыкального произведения, работу над репертуаром и сценический практикум.

Таким образом, на протяжении формирующего этапа эксперимента были проработаны все заявленные критерии.

Эффективность методики была подтверждена на контрольном этапе исследования, где у учащихся были выявлены положительные изменения в уровне владения вокально-сценическими навыками. Контрольная диагностика показала, что на формирующем этапе исследования были достигнуты более высокие показатели вокально-сценического мастерства у подростков в классе сольного пения.

***Основные результаты и научные положения исследования
отражены в следующих публикациях общим объемом 5,4 п.л.:***

Статьи, опубликованные в научных журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией России (ВАК) в список изданий, рекомендованных для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук:

1. Лю Чуньюй Творческое развитие личности подростков на уроке сольного пения (практические рекомендации) / Чуньюй Лю, Бо Люй // В научном журнале Искусство и образование 2019 № 6(122). С. 139-145 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).
2. Лю Чуньюй Альтернативный метод поддержания физического и психологического здоровья в процессе обучения пению /Чуньюй, Л.И. Уколова, Мэняо Чжоу // В научном журнале «Бюллетень международного центра Искусство и образование 2021 - № 3 - С. 493-502 (0,8/ авт. вклад 0,3 п.л).
3. Лю Чуньюй Музыкально-театральная деятельность подростков в контексте обучения и воспитания личности / Чуньюй Лю, Л.И. Уколова // В научном журнале «Бюллетень международного центра Искусство и образование 2021 - № 6 - С. 195-211 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).
4. Лю Чуньюй Обзор трудов российских и зарубежных педагогов-музыкантов по развитию вокальных навыков у молодежи/ Чуньюй Лю, Чжан Линюэ, Л.И. Уколова // В научном журнале «Бюллетень международного центра Искусство и образование 2022 - № 4 - С. 83-92 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).
5. Лю Чуньюй Методы развития образного мышления у вокалистов в процессе обучения в вузе /Чуньюй Лю, Е.И. Афанасьева // Педагогический

научный журнал, - 2025, - Т. 8, № 1. – С. 168-173 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

Другие публикации по теме диссертационного исследования:

6. Лю Чуньюй Творчество М. Глинки в контексте вокального обучения китайских студентов / Чуньюй Лю, А.П. Юдин, Ван Пэн // В сборнике «Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования», Выпуск Москва 2017, издательство «Перо». С 416-422 (0,8/ авт. вклад 0,3 п.л).

7. Лю Чуньюй Истоки профессионального музыкального образования в России /Чуньюй Лю, А.П. Юдин // В сборнике «Наука и образование в контексте культурных традиций», Москва, 2018. Издательство «Перо» С. 311-320 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

8. Лю Чуньюй О значении художественно-образных представлений как неотъемлемой части формирования личности музыканта./ Чуньюй Лю, Линюэ Чжан, Бо Сун// Научный журнал «Образовательный форсайт» Часть 2 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019 г., С.185-192 (0,8/ авт. вклад 0,3 п.л).

9. Лю Чуньюй Педагогически организованная музыкальная среда на уроках вокала как фактор развития личности /Чуньюй Лю, Бэйбэй Чжан // Научный журнал «Образовательный форсайт» Часть 2 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019 г., С.139-145 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

10. Лю Чуньюй Воздействие музыкальной культуры на фактор духовной жизни личности /Чунь Лю, Бэйбэй Чжан// Научный журнал «Образовательный форсайт» Часть 2 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019 г., С.172-178 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

11. Лю Чуньюй Исторические условия и особенности формирования русских традиций / Чуньюй Лю, Линюэ, Бо Люй, // Научный журнал «Образовательный форсайт» Часть 1 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019 г., С.178-185 (0,8/ авт. вклад 0,3 п.л).

12. Лю Чуньюй О работе Вячеслава Медушевского «О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки» / Чуньюй Лю, Линюэ Чжан, Мэняо Чжоу // Научный журнал «Образовательный форсайт» №5 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2020 г., С. 269-275 (0,8/ авт. вклад 0,3 п.л).

13. Лю Чуньюй Музыкальное воспитание как основа музыкальной культуры народа / Чуньюй Лю, Мэняо Чжоу, Линюэ Чжан // Научный журнал «Образовательный форсайт» №4 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019 г., С.354-362 (0,8/ авт. вклад 0,3 п.л).

14. Лю Чуньюй Научные подходы к изучению памяти: анализ психологических исследований /Чуньюй Лю, Бо Сун // Научный журнал

«Образовательный форсайт» №3 (7) Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2020 г., С.120-126 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

15. Лю Чуньюй Русская духовная музыка как культурный феномен / Чуньюй Лю, Линюэ Чжан // В научном журнале – Человек, социум, общество» М. - №6. - 2021. – С. 34-38 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

16. Лю Чуньюй Формирование творческой личности подростков на уроке сольного пения (практические рекомендации) /Бо Люй, Чуньюй Лю // В научном журнале «Педагогическая антропология», М., №3. – 2023 г., С.31-36 (0,8/ авт. вклад - 0,4 п.л.).