

Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»

На правах рукописи

Николаева Екатерина Николаевна

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ВОКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ КАК
ОСНОВА ПЕВЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 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: **Кабкова Елена Павловна**
доктор педагогических наук, профессор
ГАОУ ВО города Москвы
«Московский городской педагогический университет»

Официальные оппоненты: **Командышко Елена Филипповна**
доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры музыкального
образования Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский
государственный институт культуры»

Храмов Денис Юрьевич
кандидат искусствоведения, профессор,
заведующий кафедры хорового
дирижирования
Академии хорового искусства имени В.С.
Попова

Ведущая организация: Федеральное Государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный
педагогический университет»

Защита состоится «23» апреля 2025 г. в 11.00 на заседании диссертационного совета Д 72.2.007.12 при Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 119331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 21, ауд. 20.

С диссертацией можно ознакомиться в научной 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 <http://www.mgpu.ru>

Автореферат разослан « » _____ 2025 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат педагогических наук, доцент

С.М. Низамутдинова

Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Постоянно растущая популярность и востребованность вокального искусства, стремление многих людей всех возрастов выражать свои чувства и мысли с помощью пения вызвало увеличение числа вокальных студий и кружков, где каждый желающий может не только ознакомиться с основами певческого искусства, но и приобрести друзей и единомышленников, верных поклонников этого вида музыкальной деятельности. Являясь, в целом, древнейшим видом художественного творчества человека, пение родственно самой его глубинной сущности и способствовало во все времена возвышению человека над явлениями обыденности. Но для того, чтобы это произошло, необходимо осуществить «открытие инстинкта песенности» (Б.В. Асафьев), «пробуждение подсознательного, безотчетно-искреннего песенного чувства... Инстинкт песенности... – естественная потребность растущего человека познавать окружающий звуковой мир, непреодолимое желание певческого самовыражения, генетически заданное каждому» (Л.Л. Алексеева).

Очевидно, что реализация вокальной подготовки обучающихся в формате регулярных индивидуальных занятий и опыта концертной практики, необходимой для воспитания вокалиста может быть особенно успешной в условиях дополнительного образования, которое, являясь наиболее гуманистическим по своей сути, предоставляет значительный спектр направлений, стилистических ориентаций, меры интенсивности занятий, среди которых каждый может выбрать то, что ему ближе и интересней.

Наблюдение и опрос показали, что среди стилистических направлений вокального искусства наибольшей популярностью у подростков пользуются современные стили исполнения – такие, как рок и поп музыка, рэп, хип-хоп, а также эстрадная и киномузыка, джаз, мюзикл. Академическое пение, как правило, не встречает у подростков сильного энтузиазма, также, впрочем, как и у большинства аудитории, так или иначе причастной к слушанию музыки. Приведем пример из современной практики проведения вокальных конкурсов:

в городском конкурсе 2023 года «Юные таланты» количество участников в номинации «эстрадный вокал» превышает 50 человек, а в номинации «академический вокал» участвуют только 10.

Ценность академической музыки и её красота не оставляют равнодушными лишь незначительную часть любителей вокального искусства. Однако, в XXI веке все более отчетливо проявляется интерес к опере как синтетическому жанру, демонстрирующему высоты вокального мастерства. Многие педагоги-вокалисты сегодня считают, что именно академический стиль исполнения вокальной музыки лежит в основе достижения высот виртуозности и выразительности в любом из известных стилистических направлений, становясь как бы «ключом» к раскрытию проявлений творческой активности в результате более уверенного владения возможностями голосового аппарата. В то же время, по мнению специалистов подростковый возраст является особенно сложным для вокального развития из-за происходящих в голосовом аппарате процессов становления его функций. Перечисленные факторы обусловили **актуальность** данного направления в русле изучения вокальной подготовки подростков на основе академического стиля исполнения в условиях дополнительного образования.

Степень разработанности проблемы.

- В процессе работы над данным исследованием мы обратились к трудам известных ученых, педагогов-вокалистов, посвященных вокальному воспитанию (Д. Аспелунд, В.В. Васина-Гроссман, Л.Б. Дмитриев, В.В. Емельянов, А.Г. Менабени, В.П. Морозов, И.К. Назаренко, Д.Е. Огороднов, Г.П. Стулова, Л. Шамина, Р. Юссон и др.); исследованию физиологических основ формирования певческого голоса посвящены труды таких авторов, как Ф.М. Аникеев, З.И. Аникеева, Ф. Ф. Заседателев Н.И. Жинкин, И.И. Левидов, В.П. Морозов, Л.И. Работнов, Е.А. Рудаков, А.Г. Стахевич, В.Л. Чаплин, Р. Юссон, Л.К. Ярославцева; к изучению влияния специальной дыхательной и артикуляционной гимнастики на вокальное развитие обращались О.Г. Лобанова, О. Гутман, А.М. Додонов, И.П. Прянишников, А.Н. Стрельникова и

другие педагоги; междисциплинарным связям, вопросам последовательности в процессе воспитания вокалиста уделяли значительное внимание А. Е. Варламов, Н.И. Ефимова, В.Н. Левко, Г.П. Стулова, В.Л. Чаплин, Е.Ю. Шарма.

Сегодня проблема становления вокалиста привлекает внимание таких педагогов-исследователей, как З.И. Аникеева, М.С. Агин, Т.И. Бакланова, А.Г. Казакова, О.Г. Ланщикова, Э.И. Петрова, И.В. Сахнова, Р.В. Сладкопеев, М.Б. Сидорова и др. Для данной работы особое значение имеют специальные исследования, утверждающие важнейшее значение академического стиля исполнения для всех направлений вокальной работы (Н.Б. Гонтаренко, А.А. Корнева). Связь музыкального воспитания с развитием личности, её творческой активности и творческих способностей отражается в трудах Г.С. Тарасова, Д.К. Кирнарской, О.Б. Передреева. К исследованиям возможностей дополнительного образования обращались Е.Б. Евладова, А.В. Золотарева, Н.Ю. Конасова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова. Вопросы вокалотерапии и широкого влияния пения на здоровье человека раскрыты в трудах С.В. Шушарджана. За последнее десятилетие были защищены диссертации, авторы которых обратились к различным аспектам академического пения в процессе занятий с детьми и подростками. Среди них в аспекте тематики данного исследования наиболее интересными для нас стали: *Монд О.-Л.Л.* «Теоретико-методологические аспекты подготовки вокалиста: на материале учебной работы с исполнителями современного музыкального спектакля (2010); *Полякова Н.И.* «Сольное академическое детское пение: охрана и развитие голоса, выбор репертуара» (2011); *Егорова Н.А.* «Поликультурный подход в обучении подростков эстрадному вокалу в учреждениях дополнительного образования» (2018). Обращает на себя внимание тот факт, что при общем мнении целого ряда исследователей (Р. Юссон, Л.Б. Дмитриев, В.П. Морозов и др.) о единстве основ биомеханизмов звукообразования всех стилистических направлений, до настоящего времени не существует специального исследования, посвященного комплексному изучению данной проблемы. Противоречивым остается и взгляд на оптимальные сроки начала вокального

воспитания детей и подростков. Так, например, Ф.Ф. Заседателев считает, что эффективное обучение вокалу возможно только после 20 лет. В то же время, практика показывает, что многие педагоги вокала обращаются к ранней вокальной подготовке детей и продолжают занятия даже в такое сложное время, как подростковая мутация голоса.

В связи с этим мы видим следующие **противоречия**:

- между повсеместным обращением к вокальному воспитанию детей и подростков и все еще недостаточной разработанностью таких важных вопросов, как допустимость или недопустимость раннего вокального развития детей и продолжение занятий в мутационный период;

- между существующим мнением некоторых педагогов-вокалистов о том, что хоровые занятия могут мешать развитию вокальных способностей вокалистов как сольных исполнителей и обязательностью хоровой подготовки в большинстве образовательных музыкальных учреждений;

- концентрация интересов подростков в области вокального искусства на современных проявлениях и стилях – таких, как рок, поп, соул, фанк, диско, госпел, хип-хоп, хаус, дэнс, электро-поп и др. и недостаточное внимание к академическому стилю вокального исполнения.

- постоянное внимание к раскрытию различных сторон творческого развития обучающихся и отсутствие в вокальной педагогике выявленных связей между освоением академического стиля исполнения и творческой активностью обучающихся.

На основе данных противоречий формулируется **проблема**: несмотря на то, что искусство пения сопровождает человека на протяжении всего исторического периода его существования, до наших дней остаются актуальными вопросы: как подойти к развитию певческого начала у подростков в условиях современного широкого стилистического спектра воспринимаемой ими музыки? Опираясь на сформулированные противоречия, проблему и актуальность исследования, мы остановились на теме

«Академический стиль вокального исполнения как основа певческого развития подростков в системе дополнительного образования».

Цель исследования: Выявление влияния академического стиля исполнения на вокальное развитие подростков в условиях дополнительного образования.

Объект исследования: Певческое развитие подростков в системе дополнительного образования

Предмет исследования: процесс приобщения подростков к академическому стилю исполнения на занятиях в хоровом классе и в классах индивидуальной вокальной подготовки.

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что привлечение возможностей академического стиля вокального исполнения в условиях дополнительного образования будет способствовать успешному вокальному развитию подростков в любом направлении вокального искусства и раскрытию их творческой активности. Эффективность занятий будет повышена в том случае, если:

- подростки будут понимать сущность и содержание академического стиля исполнения;
- будут учтены возрастные особенности подростков;
- наряду с современными, в том числе, авторскими методами будут применяться наиболее результативные, проверенные временем методы академического вокального развития, соответствующие подростковому возрасту и способствующие раскрытию их творческой активности;
- будет обоснован и создан критериальный инструментарий, позволяющий оценить успешность вокального развития подростков.

Задачи исследования:

1. Выявить возможности и способы донесения до подростков сущности, содержания и развивающих возможностей академического стиля исполнения.

2. Обеспечить соотнесение предлагаемых подросткам видов деятельности физиологическим, интеллектуальным, эмоциональным, коммуникационным и социальным аспектам, связанным с процессами взросления, происходящими в данном возрасте, а также с процессом раскрытия их творческой активности.

3. Применить комплексный методический подход в процессе хоровых и индивидуальных вокальных занятий с подростками и отразить его в педагогической модели развития вокальных данных и творческой активности подростков в их взаимодействии.

4. Создать убедительный критериальный инструментарий, позволяющий адекватно оценивать изменения вокальных данных подростков в процессе занятий.

Методологическую основу исследования составили идеи, концепции, теории, в которых рассматриваются закономерности и особенности развития вокальной педагогики (Д. Аспелунд, В.В. Васина-Гроссман, Л.Б. Дмитриев, В.В. Емельянов, А.Г. Менабени, В.П. Морозов, И.К. Назаренко, Д.Е. Огороднов, Г.П. Стулова, Л. Шамина, Р. Юссон и др.);

- труды по изучению роли академического стиля исполнения в вокальных занятиях с подростками (Л.М. Баженова, Е.М. Барвинская, Н.И. Полякова, Е.П. Кузнецова и др.);

- труды, посвященные развитию вокально-хоровых навыков (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Л.А. Апраксина, О.В. Грибкова, В.Л. Живов, Д.Б. Кабалевский, Н.В. Калугина, Д.Л. Локшина, Н.А. Терентьева, Л.И. Уколова, Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр и др.);

- концепции дифференцированного (П.П. Блонский, Е.В. Бондаревская, И.И. Резвицкий, Б.М. Теплов, и др.), индивидуального (Г.А. Дистервег, И.Т. Огородников, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, И.С. Якиманская), аксиологического (А.Г. Асмолов, В.А. Кан-Калик, А.В. Петровский и др.); полихудожественного (Е.П. Кабкова, Е.Ф. Командышко, Л.Г. Савенкова, Н.П. Шишлянникова, Б.П. Юсов) подходов к образованию;

- исследования в области развития творческой активности подростков в процессе вокального развития в условиях дополнительного образования (Г.С. Альтшулер, И.Я. Лернер, О.Б. Передреева, О.С. Потапова, И.Н. Семенов);

- исследования закономерностей и особенностей области дополнительного образования (А.Г. Асмолов, Л.Н. Буйлова, З.А. Каргина.);

- основы обучения эстраднему вокалу (И.Б. Бархатова, В.И. Коробка, Дж. Эстил и др.).

Методы исследования:

теоретические – изучение научной литературы, учебной документации, моделирование, планирование, обобщение, анализ, изучение и обобщение педагогического опыта в области вокальной педагогики;

эмпирические – метод наблюдения, опрос, интервьюирование, метод экспертной оценки, научный эксперимент.

База исследования – музыкально-хоровая студия «Радуга» Дворца культуры «Октябрь» в городском округе Подольск Московской области. Младший, средний и старший хоры, вокальные ансамбли: «Мелодия» (12-14 лет.), «Сестрички» (12-14 лет), «Стрекоза» (8-10 лет), «Дежавю» (14-16 лет). В экспериментальной части исследование приняли участие 35 подростков и 4 педагога – Е.Н. Прокопюк, А.С. Сидоркина, Т.А. Третьякова, Е.Д. Градинарь.

Этапы исследования:

Первый этап (2020 год) – освоение необходимой научной литературы, ознакомление с учебной документацией, проведение констатирующей части эксперимента. **Второй этап** (2020-2021 год) – практическое применение комплексного подхода в развитии вокальных способностей подростков на основе авторских методик; осуществление формирующего этапа эксперимента. **Третий этап** (2022-2023 год) – анализ полученных данных, сравнение и прогнозирование, формулировка выводов и педагогических рекомендаций, оформление текста диссертации.

На протяжении всего периода работы над диссертационным исследованием были подготовлены и опубликованные научные статьи, в том числе, в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, автор исследования приняла участие в ряде научных конференций и семинаров с докладами и публикациями по теме исследования, а также в ответственных и значимых концертах в качестве солистки и руководителя хорового коллектива.

Научная новизна данного исследования заключается в том, что впервые академический стиль исполнения вокальной музыки (включая хоровые занятия) рассматривается как основа для освоения любого другого направления вокальной подготовки подростков и как одна из важнейших причин раскрытия их творческой активности в условиях дополнительного образования и может с успехом применяться в работе с ними на занятиях в кружках и студиях вокала. Рассматривается включение эстрадного репертуара в классе академического пения, как способ демонстрации универсальных качеств академического стиля вокального исполнения.

На основе проведенного исследования был **обоснован и применен комплексный подход** к развитию вокальных способностей подростков. Выявлено, что комплексное применение проверенных временем методик академического стиля вокального исполнения на индивидуальных занятиях и в хоровом классе в сочетании с современными методами развития вокальных способностей подростков в кружках и студиях эстрадно-джазового направления приводят к эффективному развитию вокальных данных подростков и проявлению их творческой активности. Обоснована и построена **педагогическая модель** развития вокальных данных и творческой активности подростков в процессе занятий в хоровом классе и индивидуальной вокальной подготовки в различных стилистических направлениях вокального искусства.

Выявлены **педагогические условия развития вокальных данных и творческой активности подростков** в процессе занятий в хоровом классе и индивидуальной вокальной подготовки в различных стилистических

направлениях вокального искусства, включающие в себя: погружение в культурную среду образовательного учреждения в процессе индивидуально дозированного приобщения подростков к академическому стилю исполнения в работе хорового класса и индивидуальных вокальных занятий; привлечение к процессу обучения и воспитания комплексного подхода к развитию вокальных данных и творческой активности подростков; достижение осознанного понимания академического стиля исполнения как основы всех других направлений; предоставление возможностей проявления творческой активности в процессе хоровых и вокальных занятий различных стилистических направлений; привлечение в работе с подростками возможностей полихудожественного взаимодействия; активное участие в фестивальной, конкурсной, просветительской и благотворительной концертной деятельности. Показаны **критерии развития вокальных данных и творческой активности подростков** в процессе занятий в хоровом классе и индивидуальной вокальной подготовки в различных стилистических направлениях вокального искусства: стремление к преодолению психологических, интеллектуальных сложностей, а также сложностей, обусловленных физическими и физиологическими изменениями в организме подростка; достижение уверенного вокального дыхания, чистоты интонирования и ритмической точности, ровности и свободы вокального звукоизвлечения; проявления самостоятельности и инициативности; культурологическое развитие; участие в конкурсной, фестивальной, концертной просветительской и благотворительной деятельности.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что с новых позиций было рассмотрено содержание подготовки вокалистов-подростков в аспекте их приобщения к академическому стилю исполнения вокальных произведений в условиях индивидуальных и хоровых занятий в учреждениях дополнительного образования, представленное в данной работе как комплексный подход к развитию вокальных способностей подростков.

Обоснована и представлена педагогическая модель вокального развития подростков с опорой на академический стиль исполнения в хоровом классе и на индивидуальных занятиях вокалом всех стилевых направлений, где в сжатой лаконичной форме представлено содержание педагогической работы по совершенствованию процесса вокального развития подростков на основе их ознакомления с академическим стилем исполнения как базой для освоения любого другого стиля.

Дано уточненное в русле исследуемой проблематики определение такого понятия, как **«певческая основа», включающего в себя индивидуально дозированное приобщение подростков к академическому стилю исполнения, избранного в качестве основы вокального развития и не исключающего дальнейшее продвижение ученика в любом направлении вокального искусства.** Показана связь освоения академического стиля исполнения и проявлений творческой активности обучающихся.

Практическая значимость исследования представлена следующими пунктами: обосновано и апробировано эффективное применение академического стиля исполнения в вокальной работе с подростками в условиях дополнительного образования (комплексный подход); выявлены и применены педагогические условия активизации вокального развития подростков; сформулированы критерии и уровни развития вокальных данных подростков в процессе применения комплексного подхода.

Материалы данного исследования могут привлекаться в работе вокальных и хоровых студий в условиях дополнительного образования, а также в области повышения квалификации педагогов и руководителей вокальных коллективов.

Личный вклад исследователя заключается в обращении к актуальной и пока недостаточно разработанной тематике, в непосредственном участии автора в экспериментальной работе, руководстве подготовкой и выступлениями обучающихся музыкально-хоровой студии «Радуга» в ряде

исполнительских конкурсов: «Олимпиада искусств МГПУ», «Международный форум классической музыки 2021 и 2022 гг.», областной фестиваль «Музыка души» (2021), Международный конкурс «Салют талантов» (2022), Международный конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров» (2022), Всероссийский конкурс «Путь к успеху» (2022), Всероссийский конкурс «Роза ветров» (отборочный этап) (2022), городской конкурс «Юные таланты» (2022) и значимых фестивалях и концертах учащихся сферы дополнительного образования, таких, как областной фестиваль «Поющее Подмосковье» (2022), отчетные и тематические концерты студии. Автор в составе хора «Контраст» (руководитель – доктор педагогических наук, профессор О.В. Грибкова) принимала участие в ряде исполнительских конкурсов, мастер-классов и концертов в России и за рубежом, была отмечена дипломами, в том числе – главный приз в Международном конкурсе «Фиесталония» (Грузия 2022), 1 приз в Международном конкурсе «Гран Фиеста», в номинации сольное академическое пение (Испания 2019); дипломом 1 степени за лучший доклад на секции студенческой открытой онлайн-конференции «#ScienceJuice2020»; звание Лауреата 1 премии в Московском областном фестивале «Симфония лета» (2022).

Достоверность и обоснованность результатов исследования базируется на следующих составляющих: продолжительность исследования; развернутая методологическая база; проверка теоретических положений в условиях конкретной экспериментальной площадки; привлечение разнообразных, в том числе, авторских методов, обеспечивающих достижение цели и подтверждение миссии исследования; выявление перспектив вокальной подготовки подростков на основе комплексного применения методик развития академического стиля вокального исполнения и современных методов развития вокальных способностей в условиях индивидуальных занятий и в хоровом классе в учреждениях дополнительного образования.

Апробация и внедрение результатов исследования происходили в процессе профессиональной работы в качестве руководителя музыкально-хоровой студии «Радуга» ДК «Октябрь» городского округа Подольск Московской области, а также в процессе участия в ряде значимых исполнительских конкурсов, таких, как III Всероссийский конкурс хорового искусства и академического вокала «Путь к успеху» (2022, Казань, дипломы 1, 2 и 3 премии) ; областной фестиваль-конкурс хорового искусства «Поющее Подмосковье» (2022, дипломы 1 и 2 премии) Международный конкурс «Салют Талантов» (2022, Санкт-Петербург, дипломы 1 и 2 премии); Международный форум классической музыки (2022, Москва, диплом лауреата 2 премии); Международный конкурс «Роза ветров» (2022, Москва, дипломы лауреата 1, 2 и 3 премии), Олимпиада искусств (МГПУ) (старший хор МХС «Радуга» - первое место, 2022), а также научных конференций: «Музыкальное образование и наука в современных реалиях: опыт и инновации»; #ScienceJuice»; Секция «Актуальные проблемы творческого образования в период пандемии»; «Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития музыкально-педагогического образования в контексте инновационных технологий»; «Музыкальное образование: история и современность»; «Диалог культур в музыкальной педагогике и образовании: исторические уроки и современность».

Положения, выносимые на защиту:

1. Принимая во внимание невысокую степень популярности среди современных подростков академического стиля вокального исполнения и, одновременно, выявленное и подтвержденное (в том числе, в данном исследовании) положительное влияние этого стиля на развитие вокальных данных подростков в процессе применения комплексного подхода на занятиях и раскрытие их творческой активности в условиях дополнительного образования предложены методы и способы донесения до подростков сущности, содержания и развивающих возможностей академического стиля исполнения.

2. Активные физиологические и психологические процессы в их приложении к интеллектуальным, эмоциональным, коммуникационным и социальным аспектам взросления, характеризующие подростковый возраст, необходимо учитывать в выборе видов деятельности, предлагаемых подросткам на занятиях в хоровом классе и индивидуальных занятиях вокалом различных стилистических направлений в условиях дополнительного образования, предоставляющего значительный спектр направлений, стилистических ориентаций и меры интенсивности занятий.

3. Предложенный в данном исследовании комплексный подход, в котором сочетаются современные, в том числе, авторские методы вокального развития (создания певческой основы, когерентности, контрольного показа и формирования универсальных качеств вокального исполнения) с традиционными, проверенными временем методиками русской вокально-хоровой традиции, а также выявленные в исследовании педагогические условия развития вокальных данных и творческой активности подростков в процессе занятий в хоровом классе и индивидуальной вокальной подготовки в различных стилистических направлениях вокального искусства, нашли отражение в педагогической модели вокального развития подростков с опорой на академический стиль исполнения в хоровом классе и на индивидуальных занятиях вокалом способствуют успешному продвижению подростков-вокалистов в любом стилистическом направлении и развитию их творческой активности.

4. Для адекватной оценки происходящих в процессе занятий изменений предложен критериальный инструментарий, позволяющий увидеть и оценить результат применения комплексного подхода, объединяющего академический стиль вокального исполнения с любым другим стилем, наличие творческой активности, а также специфику хорового исполнительства с сольным, в результате чего происходит бережное развитие вокальных данных подростков, укрепление их певческого аппарата и достижение понимания сущности академического стиля исполнения вокальных

произведений, заключающейся в эстетически и образно наполненном свободном звучании голоса.

Структура диссертации. Данная диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

Основное содержание работы

Во введении представлена актуальность темы исследования, даны: цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования. Показаны также база и этапы исследования, методология и методы. Сформулированы: научная новизна, теоретическая и практическая значимость, достоверность и личный вклад соискателя; дана информация об апробации и внедрении результатов исследования, представлены положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретические основания развития академического стиля вокального исполнения у подростков» раскрыты сущность и содержание основных понятий исследования, показана специфика возрастного развития и роль вокальных занятий в общей гармонизации личности подростка, обоснована и построена педагогическая модель развития вокальных данных и творческой активности подростков в процессе занятий в хоровом классе и индивидуальной вокальной подготовки в различных стилистических направлениях вокального искусства. В русле данного исследования особое внимание уделяется понятию «традиция», являющемуся одним из важнейших в музыкальной педагогике, так как с помощью традиции в процессе подготовки учеников применяются и реализуются лучшие педагогические и исполнительские достижения.

Показаны возрастные особенности подростков и те сложности, которые возникают в данном возрасте на занятиях вокалом. Охарактеризована творческая активность подростков, развитие их мотивации к ознакомлению с академической вокальной музыкой. С новых позиций сформулировано понятие «певческая основа», включающее в себя индивидуально дозированное приобщение подростков к академическому стилю исполнения, избранного в качестве основы вокального развития и не исключающее

дальнейшее продвижение ученика в любом направлении вокального искусства. Приобщение к принципам и подходам, характерным для академического стиля вокального исполнения стало возможным в результате комплексного методического подхода в процессе хоровых и индивидуальных вокальных занятий с подростками, опирающегося на сочетание современных педагогических подходов с традиционными, проверенными временем методиками русской вокально-хоровой традиции.

Необходимо отметить и незапланированный с самого начала результат проведенной работы, который заключался в существенном усилении мотивации к ознакомлению и освоению академического стиля вокального исполнения подростков, принявших участие в исследовании. Данное изменение в проявлениях мотивации было выражено в усилении самостоятельных шагов к изучению академического вокала, попытках формулировки и высказывания собственного мнения о музыкальных стилях и направлениях, увеличения количества и качества восприятия произведений академического вокала.

Педагогическая модель развития вокальных данных и творческой активности подростков в процессе занятий в хоровом классе и индивидуальной вокальной подготовки в различных стилистических направлениях вокального искусства

Цель:	Выявление влияния академического стиля исполнения на вокальное развитие подростков в условиях дополнительного образования
--------------	---

Задачи

1.Выявить возможности и способы донесения до подростков сущности, содержания и развивающих возможностей академического стиля исполнения.	2.Обеспечить соотнесение предлагаемых подросткам видов деятельности физиологическим, интеллектуальным, эмоциональным, коммуникационным и социальным аспектам, связанным с процессами взросления, происходящими в данном возрасте.	3.Применить комплексный методический подход в процессе хоровых и индивидуальных вокальных занятий с подростками (сочетание современных педагогических подходов с традиционными, проверенными временем методиками русской	4.Создать убедительный критериальный инструментальный, позволяющий адекватно оценивать изменения вокальных данных подростков в процессе занятий.
--	---	--	--

		вокально-хоровой традиции).	
--	--	-----------------------------	--

Миссия исследования

Осознанное стремление к совершенствованию избранного направления исследования на протяжении всего периода профессиональной деятельности

Сложности вокального развития подростков, обусловленные их возрастными особенностями

Психологические сложности

1. психологическое несоответствие, отсутствие равенства «Я» между тем, как человек себя воспринимает и тем, каким его видят другие
2. внутренний конфликт в процессе перехода с одной жизненной стадии на другую, обретения позитивной эго идентичности
3. инфантильность, максимализм и склонность к протесту и нигилизму

Сложности, обусловленные физическими и физиологическими изменениями в организме подростка

1. неравномерность физических и физиологических изменений в организме – увеличения роста, веса, трансформации пропорций тела, изменений голоса во время пубертатного периода
2. быстрая утомляемость, непродолжительность концентрации внимания
3. уязвимость голосового аппарата, необходимость его постепенного, мягкого развития

Интеллектуальные сложности

1. неравномерное наступление и развитие стадии формальных операций, характеризующихся систематизацией и формализацией процесса мышления
2. в целом невысокий общий культурологический уровень, недостаточность знаний в области академического, классического искусства и, нередко, нежелание эти знания приобретать
3. подверженность внешним влияниям, осложненная неспособностью и нежеланием критически оценивать сильное и даже агрессивное их воздействие

Принципы	Подходы
<p>А) осуществление осторожного педагогического сопровождения, консультирование и воспитание участников на основе дифференцированного и индивидуального подходов;</p> <p>Б) принцип индивидуально дозированного приобщения подростков к академическому стилю исполнения;</p> <p>В) принцип достижения гармонии в общем музыкальном и вокальном развитии подростков</p>	<p>дифференцированный, индивидуальный, аксиологический, интегративный</p>

Методологическая основа развития вокальных данных и творческой активности подростков в процессе занятий в хоровом классе и индивидуальной вокальной подготовки в различных стилистических направлениях вокального искусства

- идеи, концепции, теории, в которых рассматриваются закономерности и особенности развития вокальной педагогики);
- труды по изучению роли академического стиля исполнения в вокальных занятиях с подростками;
- труды, посвященные развитию вокально-хоровых навыков;
- концепции дифференцированного, индивидуального, аксиологического; подходов к образованию;
- исследования в области развития творческой активности подростков в процессе вокального развития в условиях дополнительного образования;
- исследования закономерностей и особенностей области дополнительного образования;
- основы обучения эстраднему.

Методы			
организационные	теоретические	эмпирические	авторские

Метод централизованного взаимодействия занятий в хоровом классе и в кружках вокала	Изучение научной литературы, учебной документации, моделирование, планирование, обобщение, анализ, изучение и обобщение педагогического опыта в области вокальной педагогики; В приложении к обучающимся подросткам - информация о сущности и становлении академического стиля вокального исполнения, о выдающихся зарубежных и отечественных оперных исполнителях	метод наблюдения, опрос, интервьюирование, метод экспертной оценки, научный эксперимент; в приложении к обучающимся подросткам - метод вокально-хоровой деятельности; метод культурологического освоения музыки, погружения в пространство культуры	метод создания певческой основы, метод когерентности, метод контрольного показа и метод формирования универсальных качеств вокального исполнения
--	---	--	--

Педагогические условия развития вокальных данных и творческой активности подростков в процессе занятий в хоровом классе и индивидуальной вокальной подготовки в различных стилистических направлениях вокального искусства

погружение в культурную среду образовательного учреждения в процессе участия в работе хорового класса и индивидуальных вокальных занятий	привлечение к процессу обучения и воспитания комплексного подхода к развитию вокальных данных и творческой активности подростков	достижение осознанного понимания академического стиля исполнения как основы всех других направлений	предоставление возможности проявления творческой активности в процессе хоровых и вокальных занятий различных стилистических направлений	привлечение в работу с подростками возможностей полихудожественного взаимодействия	активное участие в фестивальной, конкурсной, просветительской и благотворительной концертной деятельности
--	--	---	---	--	---

Критерии развития вокальных данных и творческой активности подростков в процессе занятий в хоровом классе и индивидуальной вокальной подготовки в различных стилистических направлениях вокального искусства

стремление к преодолению психологических, интеллектуальных сложностей, а также сложностей, обусловленных физическими и физиологическими изменениями в организме подростка
достижение уверенного вокального дыхания, чистоты интонирования и ритмической точности, ровности и свободы вокального звукоизвлечения
проявления самостоятельности и инициативности
культурологическое развитие
участие в конкурсной, фестивальной, концертной просветительской и благотворительной деятельности

Планируемые результаты развития вокальных данных и творческой активности подростков в условиях дополнительного образования

1. осознанное преодоление сложностей вокального развития и проявление творческой активности подростков
2. уверенное и явное развитие вокальных данных - вокального дыхания, чистоты интонирования и ритмической точности, ровности и свободы вокального звукоизвлечения

3. понимание роли академического стиля вокального исполнения в его взаимодействии с другими исполнительскими стилями
4. инициативность в решении возникающих в процессе обучения вопросов
5. достижение высокого уровня культурологических знаний

Осознание академического стиля вокального исполнения как основы для освоения всех других стилистических направлений в условиях дополнительного образования

Специальное внимание было уделено отраженным в модели методам, среди которых показаны организационные, теоретические, эмпирические и авторские. Отмечено, что в русле данного исследования важнейшим среди **организационных методов** стал метод централизованного взаимодействия занятий в хоровом классе и в кружках вокала в рамках студии. **Теоретические методы** были представлены как методы, характеризующие данное исследование – это изучение научной литературы, учебной документации, моделирование, планирование, обобщение, анализ, изучение и обобщение педагогического опыта в области вокальной педагогики. **Эмпирические методы** включили в себя метод наблюдения, опрос, интервьюирование, метод экспертной оценки, научный эксперимент; в приложении к обучающимся подросткам – метод вокально-хоровой деятельности; метод культурологического освоения музыки, погружения в пространство культуры. Среди **авторских методов** вокально-хорового развития – метод создания певческой основы подростков, метод когерентности, метод контрольного показа и метод формирования универсальных качеств вокального исполнения.

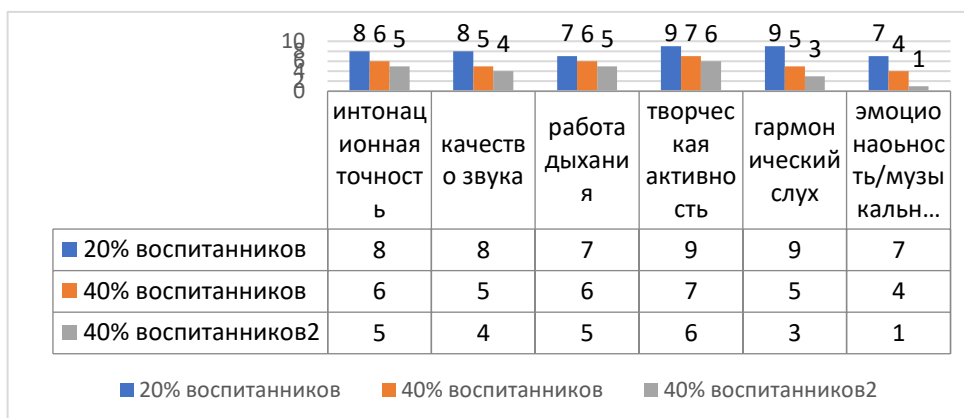
Во второй главе диссертации «Экспериментальная часть исследования развития академического стиля исполнения у подростков в условиях вокальной студии» было представлено описание базы исследования и его констатирующего этапа, даны формы и методы работы с подростками на формирующем этапе исследования, показаны и прокомментированы результаты работы с подростками в условиях вокальной студии, дан их содержательный анализ.

В данной главе подробно отражена исследовательская работа на уровне констатирующего и формирующего этапов. Представлены новые формы работы по налаживанию дисциплины и организации музыкальных занятий. Описаны применяемые в работе традиционные методы развития академического вокала, такие, как концентрический метод, метод сравнительного анализа, метод мысленного пения, объяснительно-иллюстративный метод и фонетический методы. Представлены **авторские методы**: метод создания певческой основы, при котором у педагогов и учеников формируется сознательное отношение к уже известным методам академической школы и их применение независимо от направления вокального развития учеников; метод когерентности вокального развития, целью которого является формирование творческого сознания, с помощью которого ученик может со-настроиться с музыкальным искусством в целом; метод контрольного показа, который необходим в качестве тренировки, репетиции выступления и выявления слабых мест исполняемого произведения у ученика и получения опыта профессионального общения между руководителями кружков, авторское содержание которого заключается в обязательном привлечении молодых педагогов к этому процессу; метод формирования универсальных качеств вокального исполнения.

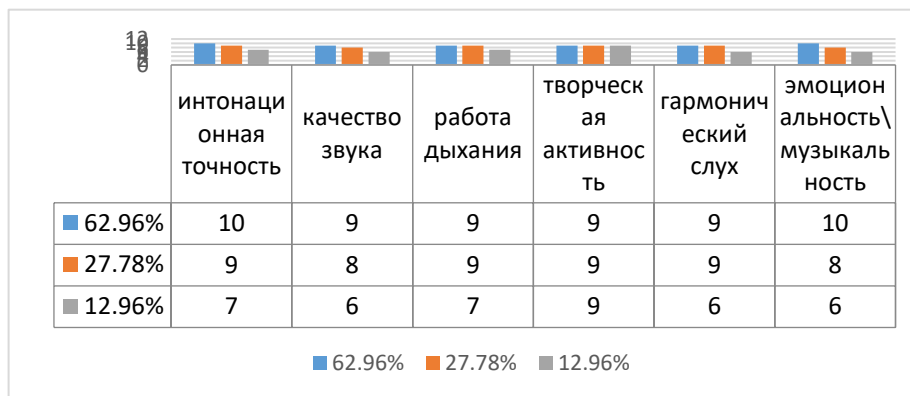
Предложены новые формы работы, способствующие формированию универсальных качеств вокального исполнения. В исследовательской работе представлен эстрадный жанр, его направления: джаз, блюз, ритм-н-блюз, соул, фолк, рок-н-ролл, рэп, хип-хоп, поп, советская эстрада. Описаны вокальные приемы академического и эстрадного направления. Предложен возможный эстрадный репертуар для воспитанников направления академического вокала, и описана работа над классическими и духовными сочинениями с воспитанниками эстрадного отдела. Изучая произведения противоположных направлений, воспитанники студии приобретают следующие навыки: умения петь на опоре, развивая силу голоса; академического звучания; гармонического слуха; координации между слухом, голосом и актерскими

задачами; актерского мастерства; сценического движения; умения петь в микрофон и под фонограмму; координацию между слухом, голосом и физическими движениями; полного образного выражения музыкального произведения; ассоциативного мышления; сознательной мобильности в звукоизвлечении в соответствии с поставленными задачами. В конце формирующего этапа исследования представлены высокие результаты вокального развития: интонационной точности, качества звука, работы дыхания, гармонического слуха, эмоциональности, музыкальности и творческой активности – повышения мотивации к развитию в академическом стиле вокального искусства и стремления продолжить профессиональное музыкальное образование. В тексте приводятся графики, диаграммы и таблицы, отображающие положительную динамику развития вокального развития учеников и повышения их творческой активности. Даны педагогические портреты учеников с точки зрения руководителя коллектива, которые иллюстрируют траекторию их развития на занятиях в вокальной студии, рассказывают об их способностях, увлечениях и достижениях. Представлен отчет о творческой работе коллектива от Министерства Культуры Московской Области. Зафиксированы значимые результаты участия в концертах города и конкурсах разных уровней сложности, таких, как: Московский Областной фестиваль «Поющее Подмосковье», Всероссийский конкурс «Путь к успеху» (г. Казань), Международный конкурс «Роза ветров» (г. Москва) и т.д.

Показатели вокального развития в 2020 году

Показатели вокального развития в 2023 году

10 – это высший результат; 9 – отличный результат; 8 – отличный результат, но есть замечание; 7 – очень хороший результат; 6 – хороший результат; 5 – хороший результат, но с «натяжкой»; 4 – удовлетворительный результат; 3 – удовлетворительный результат; 2 – очень низкий, плохой результат; 1 – крайне низкий результат. Было произведено сравнение результатов, полученных на констатирующем этапе с результатами, полученными в конце формирующего этапа. Очевидны значительные позитивные изменения в проявлении качеств, характеризующих уровень подготовки подростков в условиях дополнительного образования.

Наиболее общие выводы исследования:

1. Выявлено, что в процессе занятий в хоровом классе и в классах эстрадного и академического вокала, включающих в себя индивидуально дозированное приобщение подростков к академическому стилю исполнения, не исключающего дальнейшее продвижение ученика в любом направлении вокального искусства и определенного в данном исследовании как певческая основа, предоставляющих необходимые педагогические условия развития вокальных данных и творческой активности подростков, достигнуто понимание роли академического стиля вокального исполнения в его взаимодействии с другими исполнительскими стилями всеми участниками экспериментальной работы.

2. Обеспечено осознанное преодоление сложностей вокального развития и проявление творческой активности подростков в процессе

деятельности, что выражается в желании подростков участвовать в различных конкурсах и концертах; в готовности изучать новый классический репертуар, в активном посещении занятий и стремлении продолжить профессиональное музыкальное образование.

3. Применён комплексный методический подход к хоровым и индивидуальным вокальным занятиям с подростками, представляющий собой сочетание современных (в том числе, авторских) педагогических подходов с традиционными, проверенными временем методиками русской вокально-хоровой традиции, что отражено в педагогической модели развития вокальных данных и творческой активности подростков в процессе занятий в хоровом классе и индивидуальной вокальной подготовки в различных стилистических направлениях вокального искусства.

4. Создан необходимый критериальный инструментарий, позволяющий адекватно оценивать изменения вокальных проявлений подростков в процессе занятий. В их числе: интонационная точность; яркость и ровность звучания голоса; уверенное дыхание; творческая активность учащихся, проявлением, которой является осмысленное желание продолжить музыкальное образование по дисциплинам – «хоровое дирижирование» или «сольное академическое пение»; способность внимательно вслушиваться в звучание голосов своих коллег-певцов хора, осмысленное достижение единого тембра звучания; знание исполняемого музыкального материала; уровень развития гармонического слуха; эмоциональность и музыкальность воспитанников, интерес к академическому вокалу, дисциплина и ответственность.

Основные результаты и научные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях общим объемом 5,85 п. л., в том числе, 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. *Николаева, Е. Н.* Организация и содержание концертной и конкурсной деятельности участников школьных хоровых коллективов в условиях современных социокультурных вызовов / Е. Н. Николаева, Е. П. Кабкова // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – №6 (91). – С. 182-185, 0,6/0,3 п.л.
2. *Николаева, Е. Н.* Идея разностороннего развития детей как современная педагогическая проблема / Е. Н. Николаева, Е. П. Кабкова, // Мир науки, культуры, образования. – № 5(96). – 2022. – С. 195-197, 0,5/0,25 п.л.
3. *Николаева, Е.Н.* Специфика подготовки специалистов к работе с детьми и подростками в вокальной студии / Е. Н. Николаева // Электронный научно-методический журнал «Bulletin of the International Centre of Art and Education». Бюллетень «Международного центра «Искусство и образование», № 6 2022 – С. 441 – 456, 0,6 п.л.
4. *Николаева, Е. Н., И. Чень* Хоровой театр и его возможности в процессе работы с подростками в условиях хоровой студии / Е. Н. Николаева, Чень И // Педагогический научный журнал. 2023. Т. 6. № 6. С. 62-66, 0,5 п.л./0,25 п.л.
5. *Николаева, Е. Н., Грибкова О.В.* Основные этапы развития вокального воспитания детей: от классики до современности / Николаева Е. Н., Грибкова О. В. // Искусство и образование. 2024. № 4 (150). С. 85-92, 0,8 п.л./ 0,4 п.л.

Другие публикации по теме диссертационного исследования:

6. Николаева Е. Н. Формирование мотивации к обучению академическим вокалом / Е. Н. Николаева / Музыкальное образование и наука. – М.: Издательство «Перо», 2019. – 358 с. – С. 168-174, 0,3 п.л.
7. Николаева Е. Н. Взаимосвязь классических и современных направлений вокально-хоровой музыки при работе с детьми / Е. Н. Николаева / Музыкальное образование и наука. – М.: Издательство «Перо», 2019. – 358 с. – С. 175-185, 0,5 п.л.
8. *Николаева Е. Н.* Ансамбль, строй, дикция в исполнительской хоровой практике при работе с детьми / Е. Н. Николаева // Образовательный форсайт. – 2019. – №2. – С. 40-47, 0,4 п.л.

9. Николаева Е. Н. Участие в музыкальных фестивалях и конкурсах как часть мотивации в вокальном обучении / Е. Н. Николаева // Образовательный форсайт. – 2019. – №4. – С. 191-196, 0,3 п.л.
10. Николаева Е. Н. Музыкальное развитие старших дошкольников // Образовательный форсайт. – 2020. – №1 (5). – С. 146-151, 0,2 п.л.
11. Николаева Е. Н. Проведение онлайн занятий по академическому вокалу для детей // Образовательный форсайт. – 2020. – №2(6). – С. 127-133, 0,3 п.л.
12. Николаева Е. Н. Формирование академического стиля вокального исполнения у детей младшего школьного возраста: «ЗА» и «ПРОТИВ» // Образовательный форсайт. – 2020. – №3(7). – С. 152-158, 0,3 п.л.
13. Николаева Е. Н. Актуальные задачи и возможные способы их решения в период новых вызовов современности // Сборник статей и тезисов. Московский городской педагогический университет. Москва, 2021. – С.427-435, 0,2 п.л.
14. Николаева, Е. Н. Репертуарный компонент в вокальном обучении у подростков / Е. Н. Николаева // Образовательный форсайт. – М.: Изд-во «Международный Центр «Искусство и образование», – 2022. – №3(15). – С. 249-225, 0,3 п.л.
15. Николаева, Е. Н. Вокальные упражнения для подростков в классе академического пения / Е. Н. Николаева // Лига Исследователей МГПУ сборник статей студенческой открытой конференции. В 4 т. Том 1. Москва, 2022 Издательство: Московский городской педагогический университет (Москва) – С. 234-241, 0,2 п.л.
16. Николаева, Е. Н., И. Чень Группа «The Beatles» и её роль в духовно эстетическом развитии молодёжи / Е. Н. Николаева, Чень И // Образовательный форсайт. 2023. № 4 (20). С. 248-256, 0,9 п.л./0,45 п.л.
17. Николаева Е. Н. Публичное выступление как творческая педагогическая составляющая музыкального исполнительства / Е. Н. Николаева // Образовательный форсайт. 2024. № 2 (22). С. 320-326, 0,6 п.л.