

На правах рукописи
Чжан Бэйбэй

ЧЖАН БЭЙБЭЙ (КНР)

**Формирование сценического мастерства вокалиста средствами
взаимодействия вокального и актерского искусств**

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

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Москва, 2026

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 продюсирования и медиатехнологий
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ)

Потапов Дмитрий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель главного редактора журнала
«Антропологическая дидактика и воспитание»

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

Защита состоится 11 ноября 2026 года в 11:00 на заседании диссертационного совета 72.2.007.12, созданного 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: «___» _____ 2026 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат педагогических наук, доцент


С.М. Низамутдинова

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования.

Подготовка артиста-вокалиста к выходу на профессиональную сцену сложный и многогранный процесс, который затрагивает большее количество разнообразных предметов, основным из которых безусловно является вокал или постановка голоса и сольное пение.

Однако, сегодня всё большее предпочтение режиссерами, да и дирижерами отдаётся не только хорошо и профессионально поставленному голосу, но и синтетическому артисту, который в равной мере владеет вокалом, танцем и сценическим движением, а также актерским мастерством.

Не секрет что для многих вокалистов именно актерская подача является камнем преткновения. Над вопросом раскрытия артистических способностей у вокалистов работали величайшие режиссеры: К.С. Станиславский, Б.А. Покровский, Г.П. Анисимов. Многие из ныне живущих и выдающихся оперных режиссеров также близки к теме воспитания артиста-вокалиста. Они занимаются этой деятельностью в большей степени на музыкальном факультете ГИТИСа – это А.Б. Титель, Д.А. Бертман, Г.Г. Исаакян, А.А. Бармак, некоторые сотрудничают с профессиональными музыкальными вузами: Академией им. Гнесиных, Московской Государственной Консерваторией имени П.И. Чайковского и другими. Кроме того, оперные дирижеры и педагоги в своей работе также уделяют этому вопросу очень большое внимание.

Актерское мастерство как предмет ведется в театральных ВУЗах и на вокальных отделениях консерваторий и музыкальных институтов. Но достаточно ли этого, и стоит ли уделять внимание развитию актерских способностей непосредственно на занятиях вокалом – это вопрос которой уже многие годы решает музыкально-театральное сообщество. Безусловно, каждый педагог рано или поздно решает его и для себя лично.

Выбор темы диссертационного исследования обусловлен тем, что автор считает вопрос актерского воспитания вокалиста сегодня актуальным и востребованным 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. Ведь они произвели настоящую оперную реформу, которая, прежде всего, ставила перед собой задачу сделать оперу по-настоящему театральным жанром. А первые шаги в этом направлении предпринимал ещё Вольфганг Амадей 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 актерского воспитания вокалиста стала очень заметной, так как исполнять крайне психологичные произведения Дж. Пуччини и Дж. Верди просто невозможно, не овладев в должной мере актерским мастерством. Так же появившийся в XIX веке и сегодня немного потерявший свою былую популярность, но тем не менее до сих пор живой жанр оперетты, требует помимо вокальной техники ещё навыков лирического или комедийного актера и прекрасной сценической и танцевальной подготовки. Самые яркие и искромётные оперетты сегодня перебрались на сцены оперных театров, чем ещё больше осложнили существование оперного артиста. Так как многие годы оперетты жили своей обособленной жизнью в театрах оперетт и музыкальных комедий, в которых зачастую наравне с профессиональными певцами на сцену выходили хорошо поющие драматические артисты. И, конечно, после этих фееричных спектаклей, и прекрасных фильмов-оперетт российских режиссеров зритель не готов видеть, как «вальжно прохаживается» по сцене оперный артист, шикарно исполняя арии, но совершенно не вникая в действие спектакля. Кроме того, появление в XX веке и огромная популярность и по сей день относительно молодого жанра мюзикла, ещё больше требующего от вокалиста профессиональной актёрской подготовки подталкивает нас к углублению работы в этом направлении.

Степень научной разработанности проблемы исследования вокального, актерского искусства, как исторического, так и современного, с позиций педагогики раскрыты в трудах Л.Б. Дмитриева, В.А. Багадурова, М.Л. Львова, И.К. Назаренко. Данные работы акцентируют внимание на анатомическом устройстве голосового аппарата, особенностях его функционирования и воздействии на личность исполнителя.

Отдельную группу составляют исследования, посвящённые преемственности в воспитании певца, развитию его личности и формированию художественного вкуса. Авторы И.П. Прянишников, В.М. Луканин, Ю.А. Барсов, В.Н. Левко, А.С. Яковлев, Л.М. Седова ставят вопросы о социальной роли вокалиста, психологической составляющей его работы и месте искусства в структуре человеческой личности. Рассматриваемые ими проблемы касаются также воспитания образованного зрителя и слушателей, повышения уровня культурного наследия и сохранения национального колорита в исполнении вокальных произведений.

Однако, несмотря на многочисленные исследования, существует дефицит специализированной литературы, адресованной непосредственно студентам, стремящимся самостоятельно разобраться в проблемах и путях совершенствования своего исполнительского мастерства. Подобная ситуация вызывает необходимость дополнительного изучения и разработки методологии самостоятельного обучения студентов, особенно в области сценического мастерства.

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

Широко известны методики постановки вокального голоса, представленные в трудах Э.А. Голубевой, О.В. Далецкого, Л.Б. Дмитриева, Д.Г. Евтушенко, В.В. Емельянова, К.С. Мерабовой, В.П. Морозова, И. Исаевой, В.Л. Карелина, Х. Пеглера, Н.М. Малышевой, К. Мазурина, Э.А. Саракаевой, И.П. Прянишникова, М.И. Подкопаевой, М.Э. Фейгина, Р.Л. Фишкина, П. Харриса, О.Ф. Шульпякова, С.В. Шушарджана, А.С. Яковлевой. Эти методики подробно рассматривают аспекты постановки голоса, дыхания, резонансных явлений, управление динамикой и окраской звука, а также предупреждают возникновение вокальных патологий.

В данном научном исследовании самообразование вокалиста понимается нами как целенаправленный процесс, управляемый самим вокалистом, конечно, не без помощи педагога, основанный на самоконтроле обучаемого в развитии технических качеств голоса, актерских способностей и психологических свойств личности.

На фоне большого количества вокально-педагогических дидактических трудов для педагогов, довольно часто студент находится в состоянии скованности и незнания, как помочь самому себе, именно поэтому недостаточная теоретическая разработанность этой проблемы, определила выбор темы исследования: «Формирование сценического мастерства вокалиста средствами взаимодействия вокального и актерского искусств».

Базовое противоречие и исследовательская задача:

Необходимо подчеркнуть, что число талантливых вокалистов, наделённых от природы исключительными голосовыми качествами, сравнительно невелико. Такое уникальное явление требует значительных

усилий для его выявления и последующего развития. Таким образом, возникает базовое противоречие: ограниченное количество одарённых студентов среди обучающихся в музыкально-педагогических вузах, обладание ими ярко выраженными природными вокальными данными, хотя и имеется потребность в систематических и постоянных педагогических условиях, инновационных методиках и технологиях для их развития.

Другое противоречие проявляется в следующем: хотя общая концепция системы вокального воспитания разработана достаточно полно, всё ещё недостаточно изучено влияние сценического мастерства и актёрского искусства на развитие вокальных способностей. Существует разрыв между существующими методами обучения и возможностью самостоятельно организовать работу над сценическим воплощением вокального произведения, приобретать навыки самодисциплины и самоконтроля.

Исходя из указанных противоречий и нерешённой проблемы, мы формулируем ключевой научный вопрос: какими методами и методиками может быть реализовано оптимальное взаимодействие систем вокального и сценического воспитания студентов в музыкально-педагогических вузах, позволяющее эффективно развивать профессиональное сценическое мастерство как под руководством педагога, так и в ходе самостоятельной работы?

Таким образом, данное исследование призвано решить обозначенные проблемы и представить механизмы эффективного сочетания вокального и актёрского воспитания в целях оптимизации формирования сценического мастерства вокалистов.

Вместе с тем, необходимо отметить, что количество обучающихся, обладающих отличными природными голосовыми данными всегда невелико. Это редкий природный дар, для обнаружения и развития которого нужно приложить значительные усилия.

Таким образом мы видим, что базовое противоречие заключается в том, что среди студентов музыкально-педагогических вузов только их малое количество может обладать природным талантом сценического мастерства и яркими вокальными данными обучаемому от природы, хотя для его развития требуются систематические и постоянные педагогические условия, инновационные методики и технологии.

Также противоречие связано с тем, что, несмотря на выявленные педагогами-исследователями общие подходы к системе вокального воспитания все еще недостаточно раскрыта роль сценического мастерства

вокалистов и работа над актерским искусством в самостоятельной работе, приобретая тем самым самодисциплину, самоконтроль.

Таким образом, мы задаемся вопросом - с помощью каких методов и методик может быть раскрыт педагогический потенциал взаимодействия систем вокального сценического воспитания студентов в музыкально-педагогических вузах, позволяющий эффективно развивать профессиональное сценическое мастерство под руководством как педагога, так и в самостоятельной работе над исполнением вокального произведения. Выявленные противоречия и проблема позволили сформулировать тему исследования – «Формирование сценического мастерства вокалиста средствами взаимодействия вокального и актерского искусств».

Объект исследования: работа вокалиста в процессе профессиональных занятий вокалом в педагогическом вузе.

Предмет исследования: взаимодействие вокального и актерского мастерства при формировании сценического мастерства обучаемого в классе вокала.

Цель исследования: теоретически обосновать процесс работы студента-вокалиста, разработать и экспериментально проверить модель и условия, способствующие повышению эффективности обучения певца и формированию профессиональных качеств.

Для решения этой проблемы перед автором были поставлены следующие **задачи**:

1. Изучить теоретические основы взаимодействия вокального и актерского искусств:

- Рассмотреть существующие концепции и теории, связанные с формированием сценического мастерства вокалистов.
- Проанализировать историческое развитие взаимодействия вокального и актерского искусств.

2. Выделить и описать компоненты сценического мастерства вокалиста:

- Определить основные компоненты сценического мастерства (актерское мастерство, вокальная техника, эмоциональная выразительность, пластическая свобода).
- Охарактеризовать роль каждого компонента в формировании целостного сценического образа.

3. Определить методические подходы к формированию сценического мастерства вокалиста:

- Разработать методические рекомендации по развитию актерского мастерства у вокалистов.

- Предложить систему упражнений и заданий, направленных на формирование сценического мастерства.

4. Провести эмпирическое исследование:

- Осуществить пилотное исследование с группой вокалистов для проверки эффективности разработанных методик.

- Оценить результаты исследования и выявить факторы, влияющие на формирование сценического мастерства.

5. Разработать практические рекомендации для педагогов и вокалистов:

- Создать методическое пособие для педагогов по формированию сценического мастерства вокалистов.

- Предложить рекомендации по использованию взаимодействия вокального и актерского искусств в учебном процессе.

Эти задачи позволят комплексно подойти к исследованию темы, разработать методические рекомендации и создать базу для дальнейшего развития в области сценического мастерства вокалистов.

Гипотеза диссертационного исследования

В основе данного исследования лежит предположение о том, что формирование сценического мастерства вокалиста возможно посредством эффективного взаимодействия вокального и актерского искусств:

1. при интеграция вокальной техники и актерского мастерства, которая способствует развитию эмоциональной выразительности, пластической свободы и психологической устойчивости исполнителя;

2. систематическое применение специально разработанных методик, направленных на взаимодействие вокального и актерского искусств, приводит к формированию у вокалистов целостного сценического мастерства, способствующего успешному исполнению музыкальных произведений и повышению зрительского восприятия.

Вокальное мастерство не ограничивается только технической и виртуозной подготовкой студента-вокалиста. Если при воспитании вокалиста применять актерские приемы работы, предлагаемые в данном исследовании, то это поможет в формировании сценического мастерства и профессионализма любого исполнителя:

- опора на основу процесса обучения вокалу в соответствии с возрастными и личностными психологическими особенностями развития обучающихся;

- включение в процесс обучения вокалу практических приемов и методов, основанных на формировании сценического мастерства (определенных умений и навыков);

- применение художественно-образного мышления и привлечения в данном направлении актерских методик;

- овладение приемами профессиональной работы для совершенствования сценического мастерства в исполнительской деятельности студента-вокалиста.

Эмпирическую базу составили исследования проблем российского самообразования вокалиста, а также результаты собственного педагогического опыта.

Методологическая основа исследования:

Множество работ, посвящено феномену гениальности великих мастеров вокала.

В научный обиход прочно вошла традиция исследования опыта выдающихся певцов и педагогов. Велико количество работ, посвященных феномену гениальности Ф.И. Шаляпина, А. Неждановой, И. Иршова, Л. Собинова, творчеству выдающихся мастеров пения Е.К. Катульской, К.П. Дорлиак, А.Л. Доливо, Е.Г. Ольховского, Е.В. Образцовой, Е. Нестеренко и многих других.

- в области образования (Н.Е. Боровская, В.П. Борисенков, Ван Юйинь, Ли Минь, Чжоу Сяомань и др.);

Аспекты звукообразования в исследованиях Л.Б. Дмитриева, Р. Юссона, В.П. Морозова, Ю.Л. Барсова и др.

- накоплен объемный материал по изучению строения и механизмов голосового аппарата, представлены в трудах и статьях вокально-педагогические методы и школы прошлых эпох (Л.Б. Дмитриева, В. А. Багадурова, М.Л. Львова, И.К. Назаренко).

По традиции в нашем исследовании мы обращаемся к опыту выдающихся певцов и педагогов. Это такие известные исполнители, как: Ф.И. Шаляпин, А. Нежданова, И. Иршова, Л. Собинов, Е.В. Образцова и многие другие.

Самостоятельная работа студента-вокалиста понимается автором, как процесс, управляемый самой личностью, основанный на самооценке

профессиональной деятельности, желающей и стремящейся развивать актерские способности, психологические свойства своей личности и повышать качества самоконтроля.

На фоне большого количества вокально-педагогических методических, дидактических и психологических трудов для педагогов-вокалистов, довольно часто обучаемый находится в состоянии скованности и незнания, как помочь самому себе, именно поэтому недостаточная теоретическая разработанность этой проблемы, определила выбор темы исследования: «Формирование сценического мастерства вокалиста средствами взаимодействия вокального и актерского искусств»

В данной работе мы ставим перед собой цель сформировать план развития для человека желающего стать профессиональным вокалистом и предложить практический вариант занятий на примерах.

Для решения поставленных задач исследования для формирования сценического мастерства вокалиста были использованы следующие **методы:**

Теоретические: анализ трудов педагогов-вокалистов, планирование процессов достижения задач на поисковом этапе работы.

Эмпирические: наблюдения, анкетирование, оценки экспертных комиссий, тестирование, педагогический эксперимент, анализ собственного педагогического опыта работы, анализ полученных результатов и статистическая обработка данных эксперимента, полученная в ходе исследования результатов.

Новизна исследования заключается в следующем:

- создана система методических рекомендаций: разработаны методики и упражнения, направленные на развитие эмоциональной выразительности, пластической свободы и психологической устойчивости вокалистов, что ранее не было представлено в научной литературе.

- проведено эмпирическое исследование: доказано экспериментально, что взаимодействие вокального и актерского искусств существенно повышает уровень сценического мастерства вокалистов, обеспечивая комплексный подход к подготовке исполнителя.

- обоснованы педагогические условия: определены и описаны педагогические условия, необходимые для эффективного формирования сценического мастерства вокалиста, что позволяет совершенствовать учебный процесс в вокальных училищах и вузах.

- научно обоснованы основные методические и педагогические принципы организации образовательного процесса, направленные на

раскрытие творческого потенциала вокалиста-исполнителя в процессе занятий вокалом (формирование специальных умений и навыков);

- разработана и внедрена практико-ориентированная методика формирования приемов работы для развития сценического мастерства студентов-исполнителей вокальных произведений, построенная на взаимодействии вокальной методики и методики актерского мастерства;

- научно и практически обоснована необходимость применения методики взаимодействия профессионального вокала и актерского мастерства, позволяющей оснастить обучаемых студентов приемам эффективной работы при формировании сценического мастерства;

- выявлены критерии успешности вокального и сценического мастерства при подготовке студентов педагогических вузов:

Теоретическая значимость темы диссертации

Тема «Формирование сценического мастерства вокалиста средствами взаимодействия вокального и актерского искусств» обладает существенной теоретической значимостью, так как:

- дополняет существующие теоретические концепции: тема исследования обогащает научные представления о структуре и компонентах сценического мастерства вокалиста, раскрывая новые грани взаимодействия вокального и актерского искусств;

- уточняет методологию подготовки вокалистов: исследование способствует уточнению и совершенствованию методологии подготовки вокалистов, дополняя традиционные подходы элементами актерского мастерства, что обеспечивает целостное развитие исполнителя;

- обеспечивает комплексный подход к формированию сценического образа: теоретическое осмысление взаимодействия вокального и актерского искусств позволяет создать модель формирования сценического мастерства, учитывающую эмоциональную выразительность, пластическую свободу и психологическую устойчивость вокалиста;

- открывает перспективы для дальнейших исследований: результаты исследования могут служить отправной точкой для дальнейших изысканий в области взаимодействия различных видов искусств, что расширяет горизонты научных поисков в области музыкального и театрального образования.

Таким образом, тема исследования не только наполняет новыми смыслами область сценического мастерства вокалистов, но и создает базу для дальнейших научных изысканий, направленных на совершенствование подготовки артистов в условиях современной культуры.

Также теоретическая значимость исследования заключается в том, что на основе изучения теории и практики вокальной педагогики обоснован и сформулирован новый педагогический подход к вокальной подготовке обучающихся, заключающийся в формировании у вокалистов сценического мастерства и их обучении приемам работы, что будет способствовать сохранению исполнительских голосов и организации условий для эффективности воспитания сценического и актерского мастерства.

Раскрыт педагогический потенциал взаимодействия систем вокального и театрального воспитания обучаемых вокалу.

Практическая значимость диссертации определяется тем, что:

1. Методическое обеспечение образовательного процесса

- Разработанные методики и упражнения могут быть использованы в вокальных училищах, колледжах и вузах для повышения качества подготовки вокалистов.
- Результаты исследования позволяют дополнить существующие программы обучения элементами актерского мастерства, что способствует развитию эмоциональной выразительности и пластической свободы вокалистов.

2. Повышение уровня исполнительского мастерства

- Применение предложенных методик позволяет вокалистам достигать более высокого уровня сценического мастерства, что выражается в выразительности исполнения, психологической устойчивости и эмоциональной заразительности.
- Формирование целостного сценического образа способствует более глубокому восприятию музыкальных произведений зрителями и слушателями.

3. Совершенствование педагогической деятельности

- Полученные результаты могут быть использованы преподавателями для совершенствования своей профессиональной деятельности, разработки новых методик и упражнений.
- Повышается эффективность педагогического процесса за счёт интеграции вокального и актерского искусств, что приближает вокалистов к идеальным параметрам сценического мастерства.

4. Разработка рекомендаций для вокалистов

- Диссертация предлагает конкретные рекомендации по развитию сценического мастерства, которые могут быть использованы вокалистами в самостоятельной работе.

- Формируется представление о важности комплексного подхода к подготовке вокалистов, что позволяет повысить уровень исполнительского мастерства.

Таким образом, практическая значимость исследования заключается в его способности внести вклад в развитие теории и практики подготовки вокалистов, повысить уровень исполнительского мастерства и обогатить методическое обеспечение образовательного процесса.

Дополнительно о практической значимости можно констатировать:

- использование результатов исследования помогает формировать профессиональные навыки вокалиста, с учетом его индивидуальных особенностей, связанных с различными аспектами самообразования, а также дает основание для последующего, более глубокого исследования обучения вокалиста, с целью распространения его в системе непрерывного образования;
- автором разработаны и апробированы на практике методика вокального и актерского мастерства, позволяющие обучаемым расширить свои возможности в направлении формирования сценического мастерства в исполнительской деятельности;
- результаты данного исследования могут быть использованы как в музыкально-педагогических вузах, так и в учреждениях дополнительного образования, а также в области повышения квалификации педагогов в качестве результативного направления в вокальном развитии обучающихся;
- представлены критерии развития самообразования у обучаемых в области вокального искусства с целью успешного создания художественного образа и формирования сценического мастерства в процессе вокальных занятий.

Основные результаты, полученные соискателем лично:

- в осознании важности развития и сохранения природных вокальных данных обучаемых, обладающих потенциалом исполнительского пения и работе по формированию сценического мастерства при применении методики работы вокалиста.
- представленных сведений о Музыкальном институте при Харбинском педагогическом университете (Китайская Народная Республика), что нашло отражение в публикациях автора по исследуемой проблематике;
- проведении опытно-экспериментальной работы исследования по организации вокальной подготовки студентов, вошедших в экспериментальную и контрольную группы, как в департаменте музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО города

Москвы «Московский городской педагогический университет», так и в Музыкальном институте при Харбинском педагогическом университете;

- изданием книги «О вокальном меццо искусстве и учебно-исследовательской работе», за которую автор диссертации Чжан Бэйбэй получила несколько премий:

- в номинации «За новое музыкальное произведение молодежной группы страны по оперному пению;

- на всекитайском конкурсе Чжуцзян-форт Цезарь;

- вторую премию группы на девятом конкурсе вокальной музыки провинции Хэйлунцзян;

- вторую премию за оценку учебных достижений на провинциальном уровне, проведенную департаментом культуры;

- премию Харбинского педагогического университета за отличное преподавание при проведении вокального мастер класса.

Достоверность научных положений и выводов обеспечивается базой теоретических позиций, включая труды русских и зарубежных научных исследований в сфере вокального и театрального искусства, а также методами исследования, результаты которого апробированы и подтверждены опытно-экспериментальной работой, отвечающей поставленным в исследовании задачам, продолжительностью исследования, проверкой положений и выводов, соответствующих цели, предмету, а также обусловлены опытом практической профессиональной деятельности в качестве преподавателя вокала Харбинского педагогического университета.

Экспериментальная база исследования представлена двумя вузами – ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет (институт культуры и искусств, департамент музыкального искусства) и Музыкальным институтом музыки при Харбинском педагогическом университете (Китайская Народная Республика). В экспериментальной работе приняло участие 50 студентов данных вузов.

Этапы исследования. Исследование проводилось в несколько этапов:

Первый этап – (2018-2019 гг.) определялся применением методических приемов развития выразительности вокального исполнения как основной составляющей мастерства исполнителя, ставших основой вокальной методики, представленной соискателем, проводилось значительное педагогическое наблюдение, как в рамках вокальных классов департамента музыкального искусства института культуры и искусств, так и в рамках

обучения китайских студентов Харбинского педагогического университета; проводилась большая работа по анализу источников по проблеме данного исследования. На данном этапе также автором сформулирована гипотеза исследования, определялись задачи и планировалась опытно-экспериментальная база исследования. На данном этапе были поставлены цели и задачи:

- определение критериев, по которым целесообразно оценивать музыкальные и артистические способности обучающихся;
- выявление сформированности этих данных у участников эксперимента;
- выявление актерских методик, использование которых возможно и будет полезно для развития музыкально-исполнительских (артистических) качеств обучающихся.

Второй этап работы формирующий – (2020-2021 гг.) – проводился только с участниками экспериментальных групп, констатирующий и контрольный этапы проводились со всеми участниками эксперимента. Обучающий этап включил в себя основную работу по внедрению методики самостоятельной вокальной подготовки студентов по формированию сценического мастерства. Автором на формирующем этапе были поставлены следующие задачи:

- развить и воспитать психофизическую свободу и сценическое внимание;
- развить артистизм и научить правильной актерской подаче музыкального материала;
- добиться четкости дикции и свободы артикуляции;
- достичь правильного голосообразования, опоры звука и работы дыхания в пении;
- развить чисто музыкальные навыки: слух, чистоту интонации, музыкальную память.

На третьем - опытно-экспериментальном этапе (2022-2024 гг.) – определялись формы эксперимента, уточнялась гипотеза, проводился анализ и обработка полученных данных, экспериментальная апробация, проверка результатов проведенного эксперимента, апробировались педагогические рекомендации по методике вокальной подготовки студентов с приемами самостоятельной работы по формированию сценического мастерства, оформлялся текст диссертации.

На протяжении всех этапов исследования активно шла работа по написанию и публикации статей по теме исследования в научных журналах и сборниках департамента музыкального искусства института культуры и искусств («Форсайт»). Автор исследования принимала участие в региональных и международных научных конференциях, круглых столах, концертах и музыкальных конкурсах.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в процессе профессиональной педагогической (в качестве аспирантки департамента музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет») и комиссии, состоящей из профессоров департамента музыкального искусства института культуры и искусств. Результаты исследования апробировались в процессе выступлений на конференциях, семинарах, проведении международных мастер классов. Наиболее значимые из них: научно-практическая конференция «Инновационные проекты в системе модернизации музыкально-педагогического образования» (Москва, 2019), научно-практическая конференция «Инновационные процессы в музыкальном образовании XXI века» (Москва, 2020), научно-практическая конференция «Хоровое искусство как средство единения молодежи и развития духовности патриотизма» (Москва, 2021), Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития педагогики музыкального образования в контексте интеграции культурных традиций» (Москва, 2022), 1-я Международная научная конференция «Проблемы науки и научного познания – актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» (Москва, 2022), Международная научно-практическая конференция «Образование и наука в современных условиях» (Чебоксары, 2023), Научно-практическая конференция ИКИ МГПУ в рамках фестиваля науки «Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования» (Москва, 2023 – on line).

Положения, выносимые на защиту:

1. Главными составляющими формирования сценического мастерства студентов-вокалистов в процессе обучения вокальному искусству является воспитание способности развития психо-физической свободы исполнения, эмоций, артистичности и актерской подачи, свободы артикуляции, чистоты исполнения. Все это можно развивать благодаря взаимодействию методик – вокальной и актерской.

2. В процессе практико-ориентированной методики формирования приемов работы для развития сценического мастерства студентов-

исполнителей музыкальных произведений вырабатывается только во взаимодействии вокальной методики и методики актерского мастерства.

3. Только при освоении инновационного педагогического подхода к занятиям по вокалу и готовности к освоению приемами работы студенты вокалисты в полной мере овладеют критериями организации актерских и вокальных способностей:

- психофизическая свобода и сценическое внимание к выступлению;
- артистичность и актерская подача;
- четкость дикции, свобода артикуляции;
- опора звука, дыхание, звуковедение;
- музыкальный слух, музыкальная память.

4. Выявленная система критериев успешности вокального развития студентов музыкально-педагогических вузов, обладающих яркими вокальными данными, расширяет диагностический инструментарий музыкального образования в условиях занятий студентов музыкально-педагогических вузов и позволяет сформироваться успешности и самореализации сценического мастерства.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Материалы диссертации соответствуют требованиям паспорта специальности 5.8.2 – теория и методика обучения и воспитания в части:

5. п. 2: Теоретические основы и методология применения педагогических подходов в преподавании предметов/дисциплин;

6. п. 3: Взаимосвязь теории, методики и практики обучения и воспитания в общем и профессиональном образовании;

7. п. 4: Научные основы проектирования методических систем обучения и воспитания;

8. п. 5: Методические концепции содержания обучения и его проектирования;

9. п. 6: Теоретические основы методов и форм обучения. п. 8: Взаимодействие теории, методики и практики предметного и дисциплинарного образования с отраслями науки, культуры, технологий, производства. Теоретические основы межпредметного и междисциплинарного обучения;

10. п. 18: Теоретические основы создания и использования новых образовательных технологий и методических систем обучения и воспитания;

11. п. 19: Теория, методика и практика разработки учебно-методического обеспечения образовательного процесса:

12. п. 29: Методическая подготовка педагогов к профессиональной деятельности в системе высшего, профессионального и дополнительного образования.

Структура диссертации: Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложения.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение диссертационного исследования включает в себе обоснование актуальности темы исследования, степень научной разработанности проблемы, методологическую базу исследования. Во введении определены объект, предмет, цель и методы исследования. Здесь также представлена научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, представлены данные по этапам исследования, апробации и внедрению его результатов, а также сформулированы положения, выносимые на защиту.

Первая глава **«Теоретическое исследование проблемы развития актерских способностей у вокалиста»** состоит из четырех параграфов. В первом из них **«История образования, развития и взаимодействия вокального и театрального искусств»**, где автор рассматривает вокал, как явление, его возникновение ещё в период неолита. Однако появилось пение, как возможность более ярко и эмоционально выражать свои мысли и чувства. И только постепенно выделился, как отдельный вид музыкального искусства. На первоначальном этапе становления вокала, как искусства, он был тесно связан с духовно-обрядовой традицией (причем этот путь был в разное время пройден в разных регионах мира, но непременно через духовные обряды). Первое упоминание о пении появляется в Китае примерно 205 году до н.э.. Первым оперным реформатором, который обратил внимание на недостаток театральной и сценической составляющей в операх был К.В. Глюк. Он начал свою оперную реформу в 1762 г. в Вене, где надо сказать, она не нашла должной поддержки. И уже к середине XIX века назревает очередная оперная реформа. Ведущими фигурами которой становятся Дж. Верди и Р. Вагнер. Они с новой силой возвращают на сцену музыкальную драму. В 20 веке взаимодействие актерского и вокального мастерства выходит на новый уровень благодаря трем основополагающим факторам: появление профессии оперного режиссера, появление жанра мюзикла, и открытие факультетов музыкального театра.

Второй параграф диссертации «Методики воспитания артиста: вокальные методики» посвящен вокалисту, как музыканту, а не просто

исполнителю, которому необходимо владеть следующими музыкальными дисциплинами: элементарная теория музыки, сольфеджио, гармония, история музыки, музыкальный анализ.

Актерское мастерство – это совокупность качеств, позволяющих выявить творческие силы и использовать их не только на сцене, но и в жизни.

Вокалист, как на оперной, так и на камерной сцене, эстраде должен ставить себе задачу не просто попасть в темпы, интонации и спеть текст формально, а еще уметь применять элементы актерского мастерства.

Традиционное образование даёт только базис, основные знания, так как время, выделяемое на занятиях в вузах весьма ограничено и не позволяет охватить огромные знания, накопленные по мастерству актёра, а для того, чтобы достичь мастерства, необходимо глубокое вдумчивое самообразование.

В этом же параграфе автор рассматривает психологические процессы и свойства личности.

С точки зрения Дмитриева, который в этом основывается в свою очередь на трудах И.П. Павлова и И.М. Сеченова, организм следует рассматривать, как объединение физиологической и психологических его частей. Он рассматривает пение как явление, непосредственно связанное с психической жизнью обучающегося и его музыкальными способностями. А процесс овладения им, и прежде всего публичное выступление, считает волевым и напряженным, требующим определенных черт характера. И именно эти определенные черты характера, а именно: воля, целеустремленность, внимание, хорошая память - автор считает определяющими в успешности будущего певца, конечно вместе с его музыкальными способностями.

Методики воспитания артиста: театральная методика представлена в третьем параграфе. *Специализированное восприятие*, как термин в театральной практике не встречается, но если отталкиваться от разбора вокального творчества, и основываясь на нем, составить описание специализированного восприятия актера, то к нему мы отнесем: внутреннюю психо-физическую свободу, воображение, чувство партнера.

Внимание и его свойства. Вниманию, как и наблюдению, в воспитании актера отводится очень весомое место. Так как переоценить внимание в спектакле крайне трудно, помимо непосредственной профессионально значимости: работы с текстом и партнёром, оно иногда оказывается просто средством выживания на сцене.

Память ее виды и особенности. Развитию памяти в актерском мастерстве отведено большое количество всевозможных упражнений. И надо

отметить, что для вокалиста главными видами памяти является музыкальная и мышечная, а для актера ведущий вид памяти - это память эмоциональная, позволяющая будить на сцене нужные чувства и эмоции.

Воображение. Его развитие в системе Станиславского имеет огромное значение, так как без хорошего творческого воображения невозможно существование артиста. Причем, во многих работах мы видим объединение глав «воображение и внимание» в одну, таким образом, авторы книг по театральной педагогике подчеркивают взаимосвязь двух этих свойств психики.

Эмоциональная сфера и эмоции. Разительно отличается подход к эмоции в театральной педагогике. Хотя, многие эмоции уже прописаны в музыкальном материале, например: *adgitato* - взволновано, возбужденно, импульсивно; *doloroso* - с грустью, жалобно, с отчаянием; *capriccioso* - капризно; *con passion* - кон пассьёне - со страстью, исполнение их зачастую в вокале носит весьма примитивный характер, и во многом это зависит от воспитанного подхода к эмоции, которую вокалисту предлагают показать, сыграть.

Дикция и работа артикуляционного аппарата в речи. Хорошая дикция является одним из главных свойств речи профессионально актера, ведущего, и других представителей речевых профессий, так же важна она и для певца. Дикция зависит от правильной артикуляции, она же в свою очередь - зависит от правильного устройства речевого аппарата.

В четвертом параграфе **«Опыт работы оперных режиссеров, и великие режиссеры о работе с артистом-вокалистом»** автор говорит о мастере Станиславском Константине Сергеевиче, Борисе Александровиче Покровском – выдающемся оперном режиссёре-реформаторе, Георгии Павловиче Ансимове - народном артисте, который долгие годы являлся художественным руководителем факультета музыкального театра ГИТИСа, Дмитриии Александровиче Бертман.

Исследуя данную тему, были сделаны выводы, что для использования в классе вокала подходят несколько направлений подготовки драматических актеров, это:

1. Сценическая речь (артикуляционная, дыхательная гимнастика и дикционные тренинги)
2. Тренировка психо-эмоциональных качеств (память, внимания, воображение, наблюдательности, волевых и эмоциональных качеств)
3. Элементы сценического движения и танца

4. Работа над текстом

Наиболее проблемными, представляется автору, задачи, связанные с раскрепощением и освобождением психо-физики обучающихся, а так же с артикуляционной и дикционной свободой.

Во второй главе – «Результаты опытно-экспериментального исследования, взаимосвязи актерских и вокальных методик на занятиях сольным пением» автору, хотелось бы пояснить дифференциацию, которая родилась, в процессе проведения экспериментальной работы. Люди, проходившие ранее профессиональное актерско-режиссерское или дикторское обучение, имея при этом абсолютно разную вокальную и музыкальную подготовку, на констатирующем этапе эксперимента показали в вокале достаточно близкие друг другу, но отличные от остальных участников показатели.

Исследуя данную проблему, были сделаны выводы, что для использования в классе вокала подходят несколько направлений подготовки драматических актеров, это:

1. Сценическая речь (артикуляционная, дыхательная гимнастика и дикционные тренинги)
2. Тренировка психо-эмоциональных качеств (память, внимания, воображение, наблюдательности, волевых и эмоциональных качеств)
3. Элементы сценического движения и танца
4. Работа над текстом

Наиболее проблемными, представляется автору, задачи, связанные с раскрепощением и освобождением психо-физики обучающихся, а так же с артикуляционной и дикционной свободой.

Достаточно важным автору работы представлялось грамотно и точно оценить результаты испытуемых, как на констатирующем, так и на контрольном этапах работы. Для этого такое оценивание проводилось не только самим автором, но и участниками эксперимента. Которые были приглашены на выступления друг друга. И приведенные данные составлены, исходя из общего мнения автора работы, внешнего педагога-наблюдателя, и участников эксперимента.

На формирующем этапе исследования, были поставлены следующие цели и задачи:

1. Развить и воспитать психофизическую свободу и сценическое внимание в выступлении;

2. Развить артистизм, и научить правильной актерской подаче музыкального материала;
3. Добиться чёткости дикции и свободы артикуляции;
4. Достичь правильного голосообразования, опоры звука и работы дыхания в пении;
5. Развить чисто музыкальные навыки: музыкальный слух, чистоту интонации, музыкальную память.

Далее приведены упражнения на развитие внимания, которые использовались в экспериментальной работе. Многие из них взяты из книги «Актерский тренинг. Гимнастика чувств» С.В. Гиппиуса, но адаптированы под потребности урока вокала.

Эксперимент показал свою успешность, относительно развития таких критериев как: психофизическая свобода и сценическое внимание в выступлении; артистичность и актерская подача; четкость дикции, свобода артикуляции. Многим участникам удалось избавиться от довольно большого количества зажимов, освободить шейно-плечевой пояс и руки. Причем это освобождение от некоторых психологических зажимов, по словам самих участников эксперимента, помогло им не только в вокале, но и в обычной жизни. У большинства наблюдалась активизация внимания, и на контрольном уроке, они были гораздо более сконцентрированы и точны.

Что же касается актерской подачи, те участники эксперимента, которые заинтересованно выполняли задания, и включались предлагаемые тренинги и теоретические разборы произведений, с последующим внедрением результатов в исполнение, показали значительный рост своего артистизма и актерских способностей. Особенно результативной оказалась работа над дикционной четкостью и развитием артистизма.

Раскрывая содержание работы по взаимосвязи актерских и вокальных методик на занятиях сольным пением, хотелось бы отметить, что есть ряд факторов, значительно влияющих на эффективность и результативность работы:

1. Необходимо учитывать личные психоэмоциональные качества обучающихся, зачастую именно через них удастся найти подход к решению каких-либо сценических или вокальных проблем.

2. В работе над выстраиванием правильной вокальной позиции, педагогу надо быть гибким, внимательным, опираться, в большей степени, на свои акустические ощущения. Учитывая то, что устройство певческого аппарата очень индивидуально и требует такого же индивидуального подхода.

3. Применение разнообразных методов и форм работы вызывает интерес и тягу к творчеству у большинства обучающихся.

4. Использование заданий репродуктивного типа: уточнение этапа жизни, в который было написано произведение, с какими событиями возможно связано, благотворно сказывается на освоении материала.

5. Высокий профессионализм педагога, который должен уметь на высоком уровне показать и объяснить ученику изучаемое произведение или прием.

6. Пение и речь процессы похожие, но вместе с тем очень различные, об этом не стоит забывать, и не все приемы, применимые в речи работают так же продуктивно в вокале.

В проведенном исследовании нами были решены поставленные задачи, предложена автором методика самостоятельной работы обучаемых; установлены специфика и значение самоконтроля в процессе исполнительских задач в формировании сценического мастерства вокалиста и мы пришли к следующим выводам:

1. Самообразование вокалиста и его самостоятельная работа над формированием сценического мастерства – непрерывное продолжение общего и профессионального образования, путем самостоятельных занятий во взаимодействии вокальной и актерской методик.

2. Изученные нами исторические и методические аспекты профессиональной работы вокалиста, труды известных педагогов и певцов прошлых лет позволяет реализовать развитие профессиональной деятельности вокалиста в условиях самостоятельной работы и раскрывает успешность взаимодействия вокального и актерского мастерства, которая помогает сформировать структуру профессионального сценического мастерства.

3. На основе исторического и методического материала, мы выделили и описали пять направлений познавательной деятельности, в которых вокалист может, благодаря некоторым приемам, развивать свои профессиональные навыки путем самостоятельной работы. Это: вокально-технические навыки, музыкально-теоретическое образование, художественно-исполнительское мастерство, духовная культура вокалиста, психологические настройки.

4. На основе практических исследований мы привели примеры приемов самостоятельной работы вокалиста, которые помогут в формировании сценического мастерства.

5. Для более эффективного развития профессиональной компетентности в процессе самостоятельной работы певца мы описали подходящие положительные условия.

Основные результаты и научные положения исследования отражены в следующих публикациях общим объемом 6,7 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. Чжан Бэйбэй. Особенности развития аналитических способностей личности в условиях педагогически организованной музыкальной среды/ Бэйбэй Чжан, Л.И. Уколова// Bulletin of the International Centre of Art and Education, 2019. №3. С. 5 (0,8/0,4 п.л..)

2. Чжан Бэйбэй. Развитие духовно-нравственного потенциала на уроках музыки и искусства / Бэйбэй Чжан, Бо Сун// В научном журнале «Искусство и образование» 2019 № 6 (122). С. 113-120 (0,8/0,4 п.л.).

3. Чжан Бэйбэй. Специфика вокальной работы с детьми без музыкальной подготовки /Бэйбэй Чжан, Линюэ Чжан // В научном журнале «Искусство и образование», 2020 № 6(128). С. 193-200 (0,8/0,4 п.л.).

4. Чжан Бэйбэй. Формирование самоактуализации студентов как показатель качества знаний в условиях пандемии / Бэйбэй Чжан, Л.И. Уколова // В научном журнале «Искусство и образование», 2021 № 1(129) С. 142-147 (0,8/0,4 п.л.).

5. 16. Чжан Бэйбэй. Психологическое состояние вокалиста и его влияние на исполнение музыкального произведения / Чжоу Мэняо, Чжан Линюэ // Научный журнал «Антропологическая дидактика и воспитание», М.: №2. – 2023. – С 58-66, (0,8/0,4 п.л.).

Статьи, опубликованные в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ):

6. Чжан Бэйбэй. История развития русской певческой культуры /Бэйбэй Чжан// В сборнике «Музыкальное образование и наука в современном мире». Издательство «Перо». Москва, 2019. С. 338-343, (0,6 п.л.).

7. Чжан Бэйбэй. Основные принципы кантиленного стиля/ Бэйбэй Чжан, Бо Сун, Бо Люй// Научный журнал «Образовательный форсайт» Часть 2 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019 г., С.178-185 (0,9/0,3 п.л.).

8. Чжан Бэйбэй. Формирование вокального слуха, как основы для развития вокальных способностей /Бэйбэй Чжан, Бо Сун, Бо Люй// Научный журнал «Образовательный форсайт» Часть 2 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019 г., С.127-133 (0,9/0,3 п.л.).

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

10. Чжан Бэйбэй. Педагогически организованная музыкальная среда на уроках вокала как фактор развития личности/ Бэйбэй Чжан, Сяохуа Тун, Чуньюй Лю// Научный журнал «Образовательный форсайт» Часть 2 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019 г., С.139-145, (0,9/0,3 п.л.).

11. Чжан Бэйбэй. Художественно-эстетическая функция культуры/ Бэйбэй Чжан, Вэй Ван// Научный журнал «Образовательный форсайт» №4 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2020 г., С.340-349, (0,8/0,4 п.л.).

12. Чжан Бэйбэй. Обзор зарубежных и русских исследований по проблеме развития духовно-нравственного потенциала растущего человека/ Бэйбэй Чжан, Вэй Ван// Научный журнал «Образовательный форсайт» №4 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2020 г., С.349-354, (щ,8/0,4 п.л.).

13. Чжан Бэйбэй. Развитие творческого потенциала личности подростка средствами музыки/ Бэйбэй Чжан, Бо Сун// Научный журнал «Образовательный форсайт» №5 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2020 г., С.236-242, (0,8/0,4 п.л.).

14. Чжан Бэйбэй. Музыкальная среда как степень формирования эстетической культуры человека/ Бэйбэй Чжан, Бо Сун// Научный журнал «Образовательный форсайт», №4 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2020 г., С.368-376, (0,8/0,4 п.л.).

15. Чжан Бэйбэй. Потенциал народной и классической культуры как средство музыкального воспитания/ Бэйбэй Чжан, Чжоу Мэняо// Научный журнал «Образовательный форсайт» №3 (7) Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2020 г., С.253-258, (0,8/0,4 п.л.).

16. Чжан Бэйбэй. Психологическое состояние вокалиста и его влияние на исполнение музыкального произведения / Чжоу Мэняо, Чжан Линъюэ // Научный журнал «Антропологическая дидактика и воспитание», М.: №2. –

2023. – С 58-66, (0,8/0,4 п.л.).

17. Чжан Бэйбэй. Песенный жанр как фактор формирования молодого поколения / Бэйбэй Чжан, Мэняо Чжоу// Научный журнал «Образовательный форсайт», №2 (26) Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2025 г., С.294-300, (0,8/0,4 п.л.).