

На правах рукописи

Чжан Линюэ

ЧЖАН ЛИНЮЭ (КНР)

**ФОРМИРОВАНИЕ ПЕВЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ОСНОВЕ СИНТЕЗА
ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ**

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

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

Москва, 2025

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

Научный руководитель: **Уколова Любовь Ивановна**
доктор педагогических наук, профессор
ГАОУ ВО города Москвы
«Московский городской педагогический университет»

Официальные оппоненты: **Надолинская Татьяна Васильевна**
доктор педагогических наук, профессор
кафедры педагогики дошкольного, начального и
дополнительного образования
Таганрогского института им. А.П. Чехова
Ростовского государственного экономического
университета
Потапов Дмитрий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель Главного редактора журнала
«Искусство и образование» Международного
Центра «Искусство и образование»

Ведущая организация: Саратовский государственный
Университет им. Н.Г. Чернышевского

Защита состоится «19» марта 2025 г. в 13:00 на заседании диссертационного совета 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 библиотеке ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4 и на сайте: <https://www.mgpu.ru/>.

Автореферат разослан: « » _____ 2025 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат педагогических наук, доцент

 С. М. Низамутдинова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Фундаментальными задачами современного образования во всех своих аспектах материального и духовного воплощения определяется приоритетность целенаправленного обучения и воспитания на протяжении всех периодов становления и развития личности человека. Заданный смысловой вектор педагогического характера возможен лишь при комплексном взаимодействии различных областей образования, науки и искусства. Перечисленные компоненты механизмов взаимодействия современного культурного общества представляют собой практическое значение, в том числе именно для творческой деятельности подрастающего поколения как одного из важнейших аспектов в осознанной жизнедеятельности современного человека.

Преобразование характеристик составляющих компонентов культуры, общества, технологий и глобального информационного окружения стремительно видоизменяют условия личностного роста подрастающего поколения, привнося новые факторы внешнего порядка, которые определяют значимость естественных стремлений молодежи к соприкосновению с фундаментальными образцами классического искусства, которое способно формировать эффективную среду духовно-нравственного становления будущих представителей культурного общества.

Функциональные задачи музыкального искусства в полной мере представляют возможности благотворно воздействовать на духовно-нравственную составляющую личности современного поколения вне зависимости от возраста, культурно-конфессиональной и географической принадлежности. Музыкальное искусство несет ценнейший культурный код, который позволяет переносить символы и смыслы из поколения в поколение, способно реализовать свой потенциал в соприкосновении к существующим образцам музыкальных произведений народного творчества и классической музыки, а также представляет для обучающихся практическую возможность инструментального и вокального музицирования.

Подобная серьезная ценность определяет высокую значимость музыкально-исполнительской деятельности, как составляющей современной системы музыкального образования. Осознанная и организованная культивация потребностей к подобным формам практической эстетической реализации представляет собой одну из ключевых задач в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, а также актуализирует системные механизмы становления будущих носителей профессиональных компетенций музыкального исполнителя и педагога.

Певческая культура представляет собой комплексное явление, которое опирается на системные составляющие музыкального образования в области вокального исполнительства, может формироваться с самого раннего детства и совершенствоваться на протяжении всей жизни человека, дополняясь новыми практическими и художественными деталями стилистической и технологической реализации, однако, конкретные аспекты формирования певческой культуры материализуются посредством обучения и воспитания в определенных организационных условиях.

Современное состояние образования реализует вокально-исполнительскую подготовку в самых разнообразных смысловых форматах, что требует гибкой адаптации со стороны преподавателей. В контексте педагогического планирования, важно учитывать реальные условия практической работы с различными учениками, уровень подготовки, а также рамки конкретных учебных заведений, где реализуется образовательный процесс.

Степень разработанности проблемы исследования.

Существенное количество, ученых, исследователей и педагогов-практиков внесли вклад в определение наиболее эффективных и проверенных в образовательных условиях классических технических, стилистических, методических и практических приемов формирования певческой культуры у обучающихся различных возрастов и профиля в самых разнообразных условиях музыкально-исполнительской подготовки, среди которых следует отметить: Л. Б. Дмитриева; Н.М. Черноиваненко; В. В. Емельянову; А.Г. Менабени; Т.Н. Овчинникову; Д.Е. Огороднова; Г.П. Стулову; К.С. Мерабову и др.

Принципиальное значение в рамках проводимого диссертационного исследования представили труды раскрывающие особенности комплексных психологических и физиологических процессов, характеризующих фундаментальные основы механизмов реализации обучения вокально-исполнительской деятельности на уровнях творческой и практической координации: Б. В. Асафьева; Г. С. Абрамова; В.А. Багадурова; Л. С. Выготского; В. В. Давыдова; И.Ю. Кулагина; В.С. Кузина; Н.С. Лейтеса; А.Н. Леонтьева; Р.С. Немова; Г.Г. Тенюкова; А.В. Юдина.

Следует отметить значение существующих практико-ориентированных методик постановки вокального голоса, которые подробно представлены в работах: Э. А. Голубевой; О. В. Далецкого; Л. Б. Дмитриева; Д. Г. Евтушенко; В. В. Емельянова; К.С. Мерабовой; В. П. Морозова; В. Л. Карелина; Х. Пеглера; Н. М. Малышевой; К. Мазурина; Э.А. Саракаевой; И. П. Прянишникова; М. И. Подкопаева; С. Риггза; М. Рэндельмана; М. Э. Фейгина; Р. Л. Фишкина; П. Харриса; О. Ф. Шульпякова; С.В. Шушарджана; А. С. Яковлевой.

Существенное методологическое значение представили труды, раскрывающие организационные аспекты по формированию системы музыкально-исполнительского образования и формирования певческой культуры в Китайской Народной республике, развернуто описанные в работах таких исследователей как: Ду Сывэя; Сун Пейцина; Сун Дэнзюня; Ши Вэйчжэна; Чэн Сыхая; Цзян Шанжуна; Чжао Фупина, Цуй Яньтао.

Концептуальный анализ и специфика смысловой интерпретации данных методологических компонентов по вопросам потенциала современных вокально-исполнительских технологий и связанных с ними сопутствующих психологических, физиологических, культурно-стилистических элементов в контексте учебной адаптации в ракурсе формирования певческой культуры обучающихся имеет качественную вариативность, как на различных уровнях образовательных учреждений, так и в рамках общих устоявшихся систем педагогических взглядов, что требует определенного переосмысления с ориентиром на состояние проблемы в условиях современного прагматического восприятия.

Обозначенные позиции позволяют сформулировать **противоречие**, которое выражается отсутствием системных механизмов, ориентированных на продуктивное формирование певческой культуры обучающихся при наличии потребностей в обращении к педагогическому потенциалу классических и современных вокально-исполнительских технологий в условиях комплексного взаимодействия образующих компонентов на основе их теоретического и практического синтеза.

Сформулированное противоречие позволяет выявить и обозначить **научную проблему исследования**, сущностная характеристика которого заключается в необходимости реализации поиска и обоснования теоретико-методологических, содержательных и процессуальных составляющих распределенных механизмов, направленных на формирование певческой культуры обучающихся на основе применения потенциала синтеза комплексных составляющих вокально-исполнительских технологий.

Актуальность данной проблемы, ее недостаточная разработанность с различных ракурсов системного и прагматического восприятия позволили выявить и обозначить тему настоящего исследования: **«Формирование певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий»**.

Ведущая идея исследования заключается в необходимости активизации мотивационного настроения обучающихся различных возрастов к целенаправленному процессу формированию их певческой культуры, что возможно эффективно реализовывать лишь при условии обращения к

потенциалу синтеза классических и современных вокально-исполнительских технологий, базирующихся при этом на современных концептуальных положениях, методах и средствах музыкального образования и искусства, культурных, социальных и технологических достижениях.

Объект исследования: образовательный процесс, направленный на формирование певческой культуры обучающихся, основывающийся на комплексном потенциале синтеза вокально-исполнительских технологий.

Предмет исследования: формирование певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий.

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и экспериментально апробировать составляющие педагогических условий формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий.

Гипотеза исследования. Процесс формирования певческой культуры обучающихся различных возрастов и профилей подготовки будет продуктивным если педагогическая и смысловая организация учебной деятельности будет осуществляться с учетом взаимодействия:

- индивидуальных показателей общих и стилистических составляющих профильной вокальной и музыкальной подготовки;
- принципов гибкого изменения репертуарных и стилистических приоритетов;
- условий варьирования индивидуальных и групповых форм вокального исполнительства;
- подходов к моделированию сценических условий итоговой творческой вокально-исполнительской деятельности.

Задачи исследования:

1) Осуществить изучение и анализ информационных и литературных источников зарубежных и отечественных исследователей, раскрывающих исторические и стилистические предпосылки становления и развития певческой культуры и педагогики вокального исполнительства;

2) Выявить методические принципы построения эффективной педагогической модели формирования певческой культуры обучающихся в контексте опоры на потенциал синтеза классических и современных вокально-исполнительских технологий;

3) Разработать диагностический инструментарий для осуществления оценки критериев и уровней эффективности формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий;

4) Осуществить разработку комплексной методики обучения на основе синтеза вокально-исполнительских технологий и практически апробировать

эффективность её применения в рамках проведения опытно-экспериментального исследования процессов формирования певческой культуры обучающихся.

В процессе достижения сформулированной цели и решения поставленных задач исследования был применен следующий комплекс **теоретических и эмпирических методов** исследования, включающий: изучение и анализ источников зарубежных и отечественных исследователей; изучение и сопоставление практического преподавательского опыта вокальных педагогов в рамках различных образовательных организаций и цифровых информационных ресурсов; применение компетенций на основе опыта собственной вокально-исполнительской и педагогической деятельности; сбор, обработка и интерпретация данных опытно-экспериментальной работы; применение целенаправленной педагогической коммуникации, опросов, анкетирования, интервьюирования; выступления и публикации в рамках освещения практических и теоретических аспектов проводимого исследования; наблюдение и диагностический мониторинг обучающихся в экспериментальной и контрольной группах с целью подтверждения эффективности разработанной методики формирования певческой культуры на основе синтеза вокально-исполнительских технологий.

Научная новизна исследования:

1) Выявлены культурно-исторические предпосылки смысловой интерпретации понятия певческая культура, в контексте становления и развития как значимого цивилизационного явления на уровне глобального социального восприятия, и на уровне музыкально-исполнительского и стилистического взаимодействия, представляющих эстетический фундамент для моделирования ценностных принципов построения сбалансированного педагогического процесса, активизирующего целостные механизмы личностного совершенствования обучающихся различных возрастов и уровней подготовки.

2) Определены закономерные причинные взаимосвязи вокально-исполнительских технологий, что в условиях синтеза, как педагогического подхода для формирования целостной и гармоничной певческой культуры обучающихся, будет результативным при сочетании принципов: обращения к классическому исполнительскому опыту; ориентире на традиционные педагогические подходы; интеграции современных вокально-исполнительских приемов; совмещении актуальных стилистических направлений; перенесение моделей современной сценической среды; соотнесении с возможностями современных технических и программных средств.

3) Актуализирована система диагностического инструментария, включающая профильные критерии, конкретные практические формы и механизмы проведения мониторинга, что ориентированно на выявление гибких

качественных и количественных динамических изменений в процессе педагогического формирования певческой культуры обучающихся различного возраста и уровня подготовки на основе реализации методических принципов синтеза классических и современных составляющих вокально-исполнительских технологий.

4) Разработан комплекс преобразующих педагогических принципов организации вокально-исполнительского образовательного процесса, направленных на создание эффективной среды с учетом аспектов взаимодействия индивидуальных показателей общих и стилистических составляющих профильной вокальной и музыкальной подготовки; гибкого изменения репертуарных и стилистических приоритетов; варьирования индивидуальных и групповых форм вокального исполнительства; моделирования сценических условий итоговой творческой вокально-исполнительской деятельности; определяющих продуктивные условия для практической реализации процессов формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий.

Теоретическая значимость исследования:

Сформулированы и оформлены положения раскрывающие особенности логической интерпретации понятия певческая культура, определяющие его бинарные значения: с позиции глобального социального восприятия значимого цивилизационного явления в контексте исторических этапов становления и развития общества; и с позиции исполнительского и стилистического проявления музыкального искусства, что в системном соотношении представляет существенный эстетический фундамент для моделирования ценностных принципов построения сбалансированного педагогического процесса в области общеразвивающего и профильного музыкального обучения контингента всех возрастных категорий.

Выделены хронологические и организационные этапы и раскрыто содержание процессов формирования певческой культуры обучающихся, основывающихся на методических принципах организации педагогической деятельности, включающих: обращение к классическому исполнительскому опыту; ориентирование на традиционные педагогические подходы; интеграцию современных вокально-исполнительских приемов; совмещение актуальных стилистических направлений; перенесение моделей современной сценической среды; соотнесении с возможностями современных технических и программных средств. Определены показатели сформированности певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий определяющие дифференцированные критерии и уровни оценки результатов учебной и творческой деятельности в условиях образовательного

взаимодействия, имеющие перспективы адаптации в различных организационных, профильных и возрастных условиях вокального обучения и воспитания.

Практическая значимость исследования:

Создана нормативная модель организации образовательной деятельности направленной на устойчивое формирование певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий, определяющая актуальность применения предложенных автором результатов исследования в реальной образовательной практике на различных уровнях музыкального обучения и воспитания.

Предложены и обоснованы методические рекомендации ориентированные на повышение эффективности вокальной деятельности, успешности индивидуальной и коллективной форм сценических выступлений, продуктивности взаимодействия с вариативным художественных контекстом музыкальных произведений, использование которых позволило повысить качество организации вокально-исполнительской деятельности обучающихся в целом, а также существенно оптимизировать характеристики педагогической коммуникации всех участников процессов музыкального образования.

Сформулированные положения, методические наработки могут быть использованы педагогами в их практической работе по воспитанию вокально-исполнительских качеств и музыкальных способностей обучающихся различных возрастов и уровней подготовки. Предложенные автором учебно-методический и диагностический инструментарий, система построения занятий для достижения целей комплексного формирования певческой культуры на основе синтеза вокально-исполнительских технологий может представлять собой методическую основу для адаптации и организации педагогических процессов на уровнях начального музыкального образования в условиях общеобразовательных учреждений, центрах дополнительного образования детей и взрослых, музыкальных студиях.

Организация и этапы исследования. Осуществление теоретической и практической деятельности в рамках осуществления данного диссертационного исследования было реализовано на следующих этапах исследовательской работы:

Первый этап (2019–2020 гг.). В рамках данного этапа диссертационного исследования осуществлялись процессы анализа, обобщения, интерпретации зарубежных и отечественных методологических источников и материалов, посвященных всестороннему изучению и освещению теоретических и исторических аспектов проблемы формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий;

интерпретировались вариативные аспекты понятия певческая культура и ее составляющих; формировались публикации и материалы выступлений по теоретическим позициям исследования; моделировалась программная структура последовательности реализации логических, информационных и педагогических компонентов опытно-экспериментального исследования.

Второй этап (2020-2021 гг.). Осуществлялась корректировка ключевых положений гипотезы и концептуальных позиций диссертационного исследования на уровнях системного сопоставления и логической организации. Производилось моделирование и реализация составляющих экспериментального педагогического процесса учебной и вокально-исполнительской деятельности обучающихся, включающих: проведение поискового, констатирующего и формирующего этапов; разработку и проверку методических решений, диагностического инструментария оценки критериев и уровней, направленных на выявление эффективных механизмов формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий.

Третий этап (2021–2022 гг.). Производилась проверка полученных результатов на соответствие гипотезе и поставленным задачам исследования; осуществлялась организация контрольного этапа эксперимента, обобщение результатов опытно-экспериментальной работы; формировались публикации и материалы выступлений по результатам практических аспектов исследования; формулировались выводы и перспективы дальнейших исследований по рассматриваемой проблеме формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий; выполнялось оформление основного содержания текста диссертационной работы и подготовка автореферата.

База исследования. Опытнo-экспериментальная педагогическая работа и наблюдения в рамках проводимого диссертационного исследования осуществлялись в рамках образовательной деятельности филиалов Вокальной студии (Ирины Сокериной) и департамента музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ.

Личный вклад соискателя заключается в избрании концептуального вектора педагогической идеи, ориентированной на реализацию поиска и обоснования теоретико-методологических, содержательных и процессуальных составляющих комплексных механизмов синтеза вокально-исполнительских технологий, направленных на формирование певческой культуры обучающихся; в разработке универсальных педагогических условий и системы критериев и уровней оценки эффективности реализации процесса формирования певческой культуры обучающихся; личном участии в их опытно-экспериментальной апробации в контексте осуществления вокальной педагогической деятельности

в рамках проведения поискового, констатирующего, формирующего и контрольного этапов исследовательской работы; сборе, обработке, интерпретации качественных и количественных динамических данных диагностического мониторинга участников экспериментального исследования; формулировке итоговых выводов диссертационного исследования.

Достоверность и обоснованность результатов и выводов обусловлены тем, что ключевые концептуальные компоненты исследования базируются на комплексном анализе музыкально-исполнительской практики, обобщении передового педагогического опыта формирования певческой культуры обучающихся различных возрастов и уровней подготовки; использовано сравнение авторских данных с данными, полученными ранее по данной тематике; установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в других источниках по данной тематике; использованы современные методики сбора и обработки фактических данных, адаптированных в контексте тематики проводимого диссертационного исследования..

Апробация и внедрение результатов. Представление полученных теоретических и практических данных по результатам проводимого исследования осуществлялось в публикациях в различных научных изданиях, рекомендованного нормативного уровня профильной педагогической направленности; путем очных и дистанционных сообщений и дискуссий на заседаниях департамента музыкального искусства института культуры и искусств Московского городского педагогического университета, докладах на научно-практических конференциях регионального, всероссийского и международного уровней.

На защиту выносятся следующие положения:

1) Выявлены положения раскрывающие особенности логической интерпретации понятия певческая культура, определяющие бинарные аспекты его значения: с позиции глобального социального восприятия, как значимого цивилизационного явления в контексте исторических этапов становления и развития общества; и с позиции исполнительского и стилистического проявления музыкального искусства, что в системном соотношении представляет существенный прагматический и эстетический фундамент для моделирования ценностных принципов построения сбалансированного педагогического процесса в области общеразвивающего и профильного вокального музыкального обучения контингента различных возрастов.

2) Определены закономерные причинные взаимосвязи многообразных компонентов вокально-исполнительских технологий, что в условиях целенаправленного синтеза, как основы педагогического подхода будет представлять эффективную среду для формирования целостной и гармоничной

певческой культуры обучающихся, что будет результативным при соблюдении принципов: обращения к классическому исполнительскому опыту; ориентира на традиционные педагогические подходы; интеграции современных вокально-исполнительских приемов; совмещения актуальных стилистических направлений; перенесения моделей современной сценической среды; соотнесения с возможностями современных технических и программных средств.

3) Актуализирована система диагностического инструментария, включающая профильные критерии, конкретные практические формы деятельности, методические средства и механизмы сбора и обработки информации по итогам проведения мониторинга образовательного контингента обучающихся, что позволяет целенаправленно выявлять гибкие качественные и количественные динамические изменения в процессе всей последовательности организованных составляющих педагогического процесса формирования певческой культуры обучающихся различного возраста и уровня подготовки на основе реализации методических принципов синтеза классических и современных составляющих вокально-исполнительских технологий.

4) Разработан комплекс преобразующих педагогических принципов организации вокально-исполнительского образовательного процесса, направленных на создание эффективной среды с учетом аспектов взаимодействия индивидуальных показателей общих и стилистических составляющих профильной вокальной и музыкальной подготовки; гибкого изменения репертуарных и стилистических приоритетов; интеграции современных вокально-исполнительских приемов и совмещения актуальных стилистических направлений; моделирования сценических условий итоговых творческих и технических составляющих вокально-исполнительской деятельности, что представляет продуктивный ресурс педагогических условий для практической реализации процессов формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий.

Структура диссертации определяется логической последовательностью проведенного исследования и включает: введение, две главы, содержащие статистические иллюстрации, заключение, список литературы, состоящий из 203 источников.

Основное содержание работы

Во **введении** обоснована актуальность, определены цель, объект, предмет, сформулированы задачи и гипотеза исследования, представлены и содержательно описаны методологические основы, организационные этапы и

база исследования; раскрывается его новизна, теоретическая и практическая значимость, достоверность и личный вклад соискателя, представлена информация об апробации и внедрении результатов исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту.

В первой главе – «Теоретические и методические аспекты формирования певческой культуры на основе синтеза вокально-исполнительских технологий» представлено обобщение теоретических аспектов в контексте тематики исследования, раскрыты логические связи основополагающих понятий диссертации. Выявляются стилистические предпосылки становления певческой культуры и вокального исполнительства. Определяются составляющие технологических и художественных компонентов современной вокально-исполнительской деятельности. Формулируются оптимальные педагогические подходы к формированию певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий

В первом параграфе были обобщены материалы культурно-исторического контекста, раскрывающие степень понимания области исследования на уровне выявления цивилизационных предпосылок, определяющих значение роли певческой деятельности, как формы осознанной эстетической и коммуникационной реализации возможностей человеческого голоса. Обозначенные функциональные задачи первичных форм певческой деятельности, как основы сохранения и распространения ценностных культурных составляющих общества, позволили выявить устойчивые взаимосвязи ключевых исторических периодов, определивших смысловое и практическое преобразование музыкального искусства в различных содержательных аспектах.

Было выявлено, что вокальное искусство, в основе которого лежит практический потенциал физического воплощения возможностей человеческого голоса, представляет собой комплексное явление в исполнительской музыкальной культуре, которое приобрело множество свойств в процессе исторических этапов видоизменения.

Второй параграф посвящен теоретическим и практическим аспектам изучения комплексных составляющих вокальной исполнительской деятельности, как значимой области в музыкальном искусстве на современном этапе развития. Представлены ключевые образующие элементы в работе музыканта вокалиста и степени их координационного взаимодействия, определяющие системность механизмов осознанной реализации певческой деятельности, как сложного процесса передачи смысла, содержания и художественного контекста в соответствии с заданным музыкальным

материалом песенного произведения, что представляет собой вокально-исполнительские технологии.

Были сопоставлены и обобщены манерно-стилистические аспекты различных направлений в современной певческой культуре, их роль и специфика, состояние и многообразие, как основы для творческого расширения возможностей художественного воплощения в деятельности музыкального исполнителя вокалиста и педагога.

В материалах **третьего параграфа** представляются актуальные педагогические подходы к организации процесса формирования певческой культуры обучающихся с привлечением классического и современного образовательного потенциала. Обозначены смысловые траектории рационализации учебной деятельности на различных уровнях возрастной, смысловой и профильной реализации, требующих системного совершенствования в рамках практических механизмов и теоретических позиций.

Представлены педагогические принципы обучения на основе синтеза вокально-исполнительских технологий, которые определяют механизмы взаимодействия в контексте формирования певческой культуры обучающихся и комплексного профессионального совершенствования музыкантов, направленных на успешное художественное воплощение творческого результата в форме сценического выступления в различных стилистических, фактурных и коллективных форматах.

Полученные в ходе изучения и анализа теоретических, исторических и методических источников обобщенные данные позволяют сделать выводы об актуальности выбранного ракурса научного восприятия комплексных составляющих по тематике диссертационного исследования, определяющие закономерные взаимосвязи культурных и образовательных аспектов на уровне практической реализации в контексте построения эффективной методики формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий.

Во второй главе – «Опытно-экспериментальное исследование эффективности формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий» представляются организационные и практические аспекты осуществления поэтапной опытно-экспериментальной апробации процессов формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий.

Первый параграф данной главы раскрывает специфику организации вокального обучения в современных образовательных условиях с учетом аспектов возрастной, уровневой составляющих моделирования векторов

системного обучения. Автором описаны психолого-педагогические особенности социальной ориентации современной молодежи: школьников, подростков и студентов в контексте аспектов взаимодействия с массовыми информационными технологиями и ресурсом потенциала певческой культуры в системе вокального обучения и воспитания на различных ступенях образовательной реализации, с учетом комплексных окружающих компонентов творческого и педагогического взаимодействия в учебных заведениях на индивидуальных и групповых занятиях.

Материал **второго параграфа** подробно изложил содержание практических компонентов исследования опытно-экспериментальной апробации обучения на основе синтеза вокально-исполнительских технологий в контексте целенаправленного формирования певческой культуры обучающейся молодежи различных возрастов.

В качестве учебной опытно-экспериментальной базы для проведения учебной деятельности в рамках тематике проводимого диссертационного исследования была избрана широко известная в городе Москве сеть Вокальных студий (Ирины Сокериной), в учебных филиалах которой активным образом проводятся вокально-исполнительские занятия с обучающимися самых различных возрастов детей и взрослых.

Совместно с учебно-организационным и материально-техническим ресурсом данной сети вокальных студий, были задействованы возможности педагогического контакта с преподавателями и студентами департамента музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ.

С позиции общих хронологических рамок различные формы педагогической работы в контексте реализации опытно-экспериментальной деятельности с обучающимися осуществлялись в период с сентября 2020 года по июнь 2022 года. Всего в рамках педагогического наблюдения и практического учебного контакта на базе филиалов вокальной студии (Ирины Сокериной) а также департамента музыкального искусства ИКИ МГПУ была проведена работа с 57 обучающимися в возрасте от 7 до 22 лет.

Цель проводимой опытно-экспериментальной работы – проверить практическую эффективность формирования певческой культуры на основе методических принципов синтеза вокально-исполнительских технологий посредством проведения индивидуальных и мелкогрупповых занятий с обучающимися различных возрастов и уровней музыкальной подготовки.

Значимую составляющую представляли практические задачи реализации педагогического эксперимента, определявшие конкретные количественные и качественные составляющие процесса формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий:

- в ракурсе показателей общих и индивидуальных составляющих профильной вокальной и музыкальной подготовки;
- в ракурсе варьирования индивидуальных и групповых форм вокального исполнительства;
- в ракурсе гибкого изменения репертуарных и стилистических приоритетов;
- в ракурсе моделирования сценических условий итоговой творческой вокально-исполнительской деятельности.

Практическая реализация различных форм деятельности в период проведения опытно-экспериментальной апробации эффективности педагогического процесса формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий была разделена на четыре смысловых этапа: ***поисковый; констатирующий; формирующий; контрольный.***

Поисковый этап представил собой ознакомительный компонент изучения реальных педагогических условий будущей творческой и образовательной деятельности. Осуществлялось активное педагогическое наблюдение за ходом реализации процессов формирования певческой культуры обучающихся различных возрастов и уровней подготовки, которую осуществляли ведущие педагоги филиалов вокальной студии.

Большое значение представляло посещение занятий по вокалу, которые проводили опытейшие педагоги и артисты - заслуженные профессора и доценты департамента музыкального искусства ИКИ МГПУ, что давало возможности вариативного сопоставления имеющихся и реально практикующихся методик проведения занятий со студентами вокалистами, их эффективности и доступности.

В рамках реализации констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы осуществлялось решение следующих практических задач:

- формировался количественный состав групп участников педагогического исследования;
- осуществлялась разработка критериев и уровней диагностики обучающихся;
- проводилась процедура первичной диагностики уровней обучающихся;

Таким образом, для реализации обозначенных компонентов педагогической деятельности в рамках опытно-экспериментальной апробации методических принципов на основе синтеза вокально-исполнительских

технологий был подобран численный контингент задействованных обучающихся в количестве 20 человек.

Сформированный количественный состав участников будущего эксперимента был равномерно разделен на экспериментальную и контрольную группу по 10 обучающихся с учетом пропорционального возрастного и гендерного распределения в обеих группах, а также более ровного соблюдения качественных профильных характеристик уровней подготовки. Всего возраст обучающихся варьировался с 9 до 19 лет, наибольшее доленое количество участников составили ученики от 10 до 14 лет.

Для обучающихся в контрольной и экспериментальной группах были определены критерии, в контексте которых осуществлялась диагностика определения уровней низкого, среднего и высокого показателей. Планируемая уровневая оценка критериев у диагностируемых обучающихся осуществлялась с учетом специфики образовательной деятельности в области музыкально-исполнительского искусства, как творческой и гибкой формы деятельности.

В результате для диагностик были выбраны следующие четыре критерия:

Первый критерий, определяющий уровни музыкального и ритмического слуха, способности к повторению мелодий голосом и прочтению нотного материала, а также объемы музыкальной памяти.

Второй критерий, определяющий певческие характеристики голоса, диапазон, особенности тесситуры, уровень гибкости управления голосовым аппаратом на уровне манерно-стилевых вариаций.

Третий критерий, определяющий общие музыкальные познания обучающихся в области классических и современных стилей, жанров и композиторов в сфере вокального-музыкального исполнительства, опыт работы с песенным репертуаром.

Четвертый критерий, определяющий практический опыт в сценической самореализации, психологические аспекты исполнительской свободы, готовности к творческой коммуникации с педагогом и коллективом обучающихся.

Обозначенные критерии были ориентированы на комплексный анализ экспериментального обучения участников образовательного процесса. Первичная экспериментальная диагностика была направлена на выявление показателей по обозначенным критериям у обучающихся контрольной и экспериментальной групп на период начала опытной апробации интегрированных методических решений в сфере вокального обучения.

Обобщение данных по результатам проводимой первичной диагностики обучающихся контрольной и экспериментальной групп представили следующие результаты, которые можно выразить в таблицах.

Таблица первичных показателей обучающихся в контрольной группе

КРИТЕРИИ					УРОВНИ
%	1	2	3	4	
<i>количество обучающихся</i>	30 %	30 %	40 %	60 %	<i>низкий</i>
<i>количество обучающихся</i>	50 %	60 %	50 %	30 %	<i>средний</i>
<i>количество обучающихся</i>	20 %	10 %	10 %	10 %	<i>высокий</i>

Таблица первичных показателей обучающихся в экспериментальной группе

КРИТЕРИИ					УРОВНИ
%	1	2	3	4	
<i>количество обучающихся</i>	20 %	20 %	60 %	40 %	<i>низкий</i>
<i>количество обучающихся</i>	70 %	60 %	30 %	50 %	<i>средний</i>
<i>количество обучающихся</i>	10 %	20 %	10 %	10 %	<i>высокий</i>

Формирующий этап подробно раскрывал многоуровневые аспекты системного и комплексного формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий.

Содержательную основу проведения педагогической деятельности в рамках опытно-экспериментальной работы составили сформулированные и обозначенные на теоретическом этапе исследования смысловые позиции. Таким образом, сущность принципов формирования певческой культуры на основе синтеза вокально-исполнительских технологий была построена на следующих важных компонентах, ориентированных на музыкально-педагогическую адаптацию:

- *обращении к классическому исполнительскому опыту;*
- *ориентир на традиционные педагогические подходы;*
- *интеграция современных вокально-исполнительских приемов;*
- *совмещение актуальных стилистических направлений;*
- *перенесение моделей современной сценической среды;*

- **соотнесение с возможностями современных технических и программных средств.**

Представленные ключевые принципы формирования певческой культуры обучающихся актуальны в современных социальных условиях, но наибольшее влияние могут представлять лишь в контексте синтеза, как основы объединения комплексных ресурсов в целях достижения качественных результатов.

В рамках **формирующего этапа** экспериментальной работы с обучающимися на вокальных занятиях практиковались такие формы и методы педагогического взаимодействия как:

Собеседование, в рамках которого преподаватель выявлял состояние теоретических познаний и практических навыков учащихся, посредством общения на музыкальные темы, выполнения элементарных заданий, направленных на выявление общих музыкальных и вокально-исполнительских данных;

Наблюдение в процессе вокальных занятий: за подготовкой к исполнению произведения, правильным дыханием, звукообразованием с последующей корректировкой методов работы, направленных на конкретного ученика;

Частично - поисковый или эвристический метод, выявляющий совместно с учеником конкретные проблемы, которые мешали правильной постановки голоса с последующим поиском способов их преодоления;

Наглядный, в процессе работы которого демонстрировался пример, как нужно исполнить тот или иной фрагмент произведения, после чего ученик должен был исполнить показанный фрагмент, максимально приближенно к его исполнению, но сохранив свою индивидуальность;

Сценическое моделирование, в рамках которого посредством активизации творческого воображения обучающегося осуществлялось представление процесса вокального выступления на концерте с тем или иным песенным произведением, с учетом обрисовки деталей и нюансов выступления.

Перечисленные формы педагогического взаимодействия ориентировались на оптимизацию последующего учебного процесса с обучающимися в условиях конкретных индивидуальных и коллективных показателей диагностирования в рамках данной опытно-экспериментальной работы.

Важное значение представляли собой песенные произведения, которые позволяют раскрыть артистический потенциал и в то же время представляют собой развивающий материал, который способен дать новый опыт с позиции музыкальной составляющей, а также и вокально-технического и стилистического аспекта восприятия. При выборе репертуара мы опирались на возраст, а также имеющуюся подготовку каждого конкретного учащегося, после

чего начиналась комплексная работа над вокальным произведением, что включало в себя последовательность основообразующих компонентов.

Данная формирующая связка представляла последовательность, заключающуюся из этапов работы над музыкальным материалом песни: демонстрации песенного произведения; знакомство и анализ его характеристик; процесса разучивания по доступным для понимания фрагментам; соединении всего произведения целиком; репетиций в классе и на сцене; выступления на концертном мероприятии; анализа результатов выступления.

Следует подчеркнуть практику обращения к дистанционным образовательным технологиям на коммуникационных платформах (Zoom, Teams), что позволяло частично решать определенные задачи, в частности относительно правильного выучивания текста песен, собеседований, формирования благоприятного психологического настроения и художественного моделирования будущего исполнения, что было доступно в режиме видеоконференций онлайн.

Практическая роль контрольного этапа представляла собой итоговый мониторинг результативности реализованной формирующей педагогической деятельности. Исполнительская и творческая составляющая вокально-исполнительской деятельности представляет собой конкретную и целенаправленную деятельность, таким образом явилась главным показателем итогового результата сценической самореализации обучающихся в рамках исполнения песенных произведений.

Именно концертное исполнение в условиях сопутствующих внешних факторов сценического окружения продемонстрировало новые качественные изменения в контексте целостной певческой культуры в ее комплексной многогранности. Данное практическое концертное воплощение осуществлялось в обеих группах, диагностируемых в нашем педагогическом исследовании. Расстояние между концертами составила неделя, материально-технические и прочие условия их сопровождения были равные. Таким образом наиболее значимым компонентом демонстрации динамики проведенного вокального обучения явился концерт обучающихся экспериментальной группы с исполнением подготовленных в классе вокальных произведений.

В рамках **третьего параграфа** осуществлено подведение суммарных итогов всей практической составляющей реализованной опытно-экспериментальной работы, произведена обработка полученных исследовательских данных, отражающих динамические изменения, а также смысловая интерпретация общей педагогической картины результативности формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий.

Интерпретация полученных числовых данных, отражающих динамические изменения в экспериментальной и контрольной группах, выраженные в процентном соотношении от количественного состава, позволяет сделать выводы об увеличении количества обучающихся с высоким и средним уровнем в обеих исследовательских группах, что демонстрируют позитивную результативность образовательной практики в целом по отношению к результатам первичной диагностики, проведенной на начальных этапах опытной апробации. Вместе с тем сопоставление процентных показателей в экспериментальной и контрольной группах демонстрирует большую динамику в отношении количества обучающихся с высоким уровнем в экспериментальной группе, что можно охарактеризовать как существенное доказательство эффективности примененного комплекса педагогических решений на основе синтеза вокально-исполнительских технологий что можно визуализировать в следующих диаграммах.

Диаграмма итоговых уровней обучающихся в контрольной группе

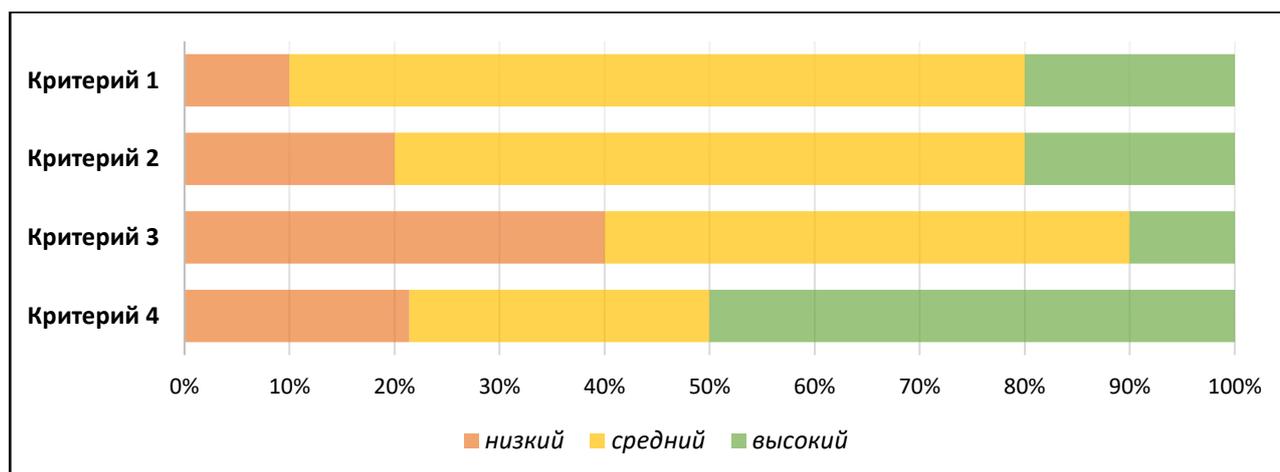
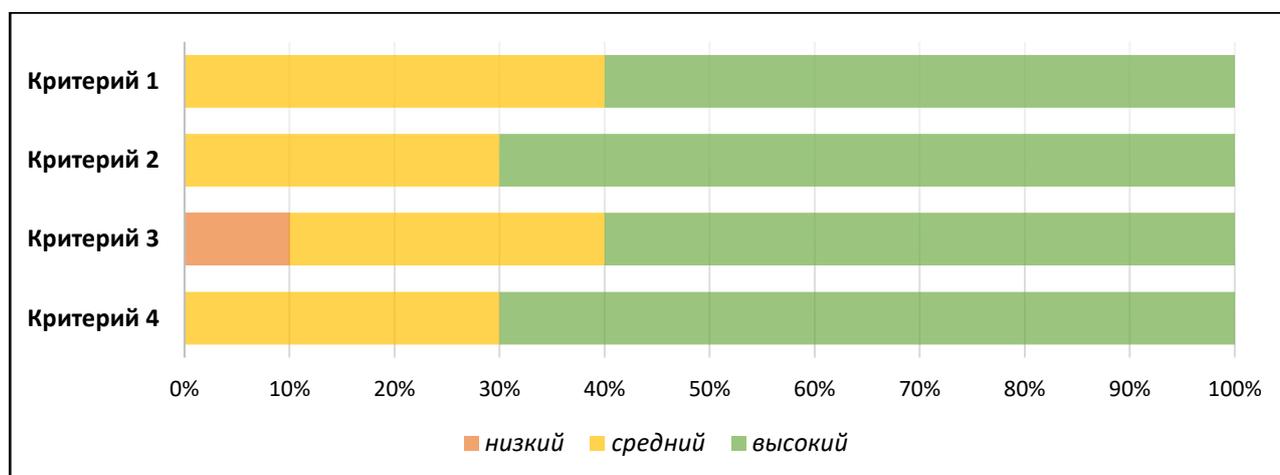

Диаграмма итоговых уровней обучающихся в экспериментальной группе

Каждая из диагностируемых групп продемонстрировала итоговый рост по отношению к начальному состоянию проведенного мониторинга, при этом

количественные показатели роста уровней по направлениям отобранных критериев в экспериментальной группе были значительно выше, таким образом диапазон роста показателя высокого уровня составил: **по первому критерию 50%; по второму критерию 50%; по третьему критерию 50%; по четвертому критерию 60%**. При этом количество обучающихся с низким уровнем по обозначенным критериям стало минимальным, а со средним уровнем не превысило 40%. Наибольший качественный рост продемонстрировали критерии: *раскрывающий певческие характеристики голоса, диапазон, гибкости управления голосовым аппаратом на уровне манерно-стилевых вариаций; раскрывающий психологические аспекты исполнительской свободы в сценической самореализации и готовности к творческой коммуникации.*

Общая характеристика итоговой интерпретации результатов экспериментального исследования процессов формирования певческой культуры обучающихся позволяет сформулировать выводы об эффективном потенциале применения педагогической модели на основе синтеза вокально-исполнительских технологий, что подтверждается проведенной практической апробацией в ходе плодотворной и результативной творческой работы с обучающимися.

Наиболее общие выводы исследования заключаются в следующем:

Заключительная констатация итогов проведенной исследовательской работы свидетельствует об успешном подтверждении представленной гипотезы, решении поставленных педагогических задач исследования и достижении поставленной цели. Таким образом в работе получены следующие результаты, отражающие ее научную новизну и значимость для образовательной практики:

1) Выявленные положения раскрывающие особенности логической интерпретации понятия певческая культура, определяющие бинарные аспекты его значения: с позиции глобального социального восприятия, как значимого цивилизационного явления в контексте исторических этапов становления и развития общества; и с позиции исполнительского и стилистического проявления музыкального искусства, в системном соотношении представили существенный прагматический и эстетический фундамент для моделирования ценностных принципов построения сбалансированного педагогического процесса в области общеразвивающего и профильного вокального музыкального обучения контингента различных возраста.

2) Определены закономерные причинные взаимосвязи многообразных компонентов вокально-исполнительских технологий в условиях целенаправленного синтеза, как основы педагогического подхода, которые представляют эффективную среду для формирования целостной и гармоничной

певческой культуры обучающихся, что является результативным при соблюдении принципов: обращения к классическому исполнительскому опыту; ориентира на традиционные педагогические подходы; интеграции современных вокально-исполнительских приемов; совмещения актуальных стилистических направлений; перенесения моделей современной сценической среды; соотнесения с возможностями современных технических и программных средств.

3) Актуализированная система диагностического инструментария, включающая профильные критерии, конкретные практические формы деятельности, методические средства и механизмы сбора и обработки информации по итогам проведения мониторинга образовательного контингента обучающихся, позволила целенаправленно выявлять гибкие качественные и количественные динамические изменения в процессе всей последовательности организованных составляющих педагогического процесса формирования певческой культуры обучающихся различного возраста и уровня подготовки на основе реализации методических принципов синтеза классических и современных составляющих вокально-исполнительских технологий.

4) Разработанный комплекс преобразующих педагогических принципов организации вокально-исполнительского образовательного процесса, направленных на создание эффективной среды с учетом аспектов взаимодействия индивидуальных показателей общих и стилистических составляющих профильной вокальной и музыкальной подготовки; гибкого изменения репертуарных и стилистических приоритетов; интеграции современных вокально-исполнительских приемов и совмещения актуальных стилистических направлений; моделирования сценических условий итоговой творческих и технических составляющих вокально-исполнительской деятельности, является апробированным продуктивным ресурсом педагогических условий для практической реализации процессов формирования певческой культуры обучающихся на основе синтеза вокально-исполнительских технологий.

Сформулированные положения, методические наработки могут быть использованы педагогами в их практической работе по воспитанию вокально-исполнительских качеств и музыкальных способностей обучающихся различных возрастов и уровней подготовки. Предложенные автором учебно-методический и диагностический инструментарий, система построения занятий для достижения целей комплексного формирования певческой культуры на основе синтеза вокально-исполнительских технологий может представлять собой методическую основу для адаптации и организации педагогических процессов на уровнях начального музыкального образования в условиях

общеобразовательных учреждений, центрах дополнительного образования детей и взрослых, музыкальных студиях.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на формулировку и научное обоснование общего концептуального педагогического принципа совершенствования методического обеспечения процессов формирования певческой культуры обучающихся в области высшего и профессионального музыкального образования различного профиля подготовки, что определяет перспективы дальнейших исследований, направленных на создание мер балансирования образовательных механизмов современности, в контексте ценностной ориентации на комплексное воспитание гармонично развитой личности музыканта-исполнителя и педагога.

Основные результаты и научные положения исследования отражены в следующих публикациях общим объемом 5,6 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 Линюэ Специфика вокальной работы с детьми без музыкальной подготовки / Чжан Линюэ, Чжан Бэйбэй // Искусство и образование. – 2020 № 6 (128) С. 193–200 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

2. Чжан Линюэ Теоретические особенности профессиональной подготовки вокалистов / Чжан Линюэ, Люй Бо // Искусство и образование. – 2020 №5 (127) С. 142–150 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

3. Чжан Линюэ Организация самостоятельной работы вокалиста в процессе формирования сценического мастерства / Чжан Линюэ, Чжоу Мэняо // Bulletin of the International Centre of Art and Education. Москва, - 2021. - № 2 С. 419–431 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

4. Чжан Линюэ Обзор трудов российских и зарубежных педагогов-музыкантов по развитию вокальных навыков у молодежи / Чжан Линюэ, Уколова Л.И., Лю Чуньюй // Bulletin of the International Centre of Art and Education. Москва, 2022 - № 4 - С. 83-91 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

Другие публикации по теме диссертационного исследования:

5. Чжан Линюэ Значение музыкального образования в современной школе / Чжан Линюэ, Цао Цзин // В сборнике «Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования», Выпуск 1. Москва 2017, издательство «Перо». С 376–381 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

6. Чжан Линюэ Произведения А. Даргомьжского в репертуаре студентов педвузов / Чжан Линюэ, Юдин А. П., Пэй Цзяфань // В сборнике «Наука и

образование в контексте культурных традиций», Москва, 2018. Издательство «Перо» С. 337–345 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

7. Чжан Линюэ О значении художественно-образных представлений как неотъемлемой части формирования личности музыканта / Чжан Линюэ, Лю Чуньюй, Сун Бо // Научный журнал «Образовательный форсайт» Часть 1 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019 г., С.185-192 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

8. Чжан Линюэ О народно-песенных истоках профессионального музыкального искусства в России / Чжан Линюэ, Лю Чуньюй // В сборнике «Музыкальное образование и наука в современном мире» Москва, 2019 г. С. 343–347. (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

9. Чжан Линюэ Исторические условия и особенности формирования русских традиций / Чжан Линюэ, Лю Чуньюй, Люй Бо // Научный журнал «Образовательный форсайт» Часть 1 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019 г., С.178-185 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

10. Чжан Линюэ О работе Вячеслава Медушевского «О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки» / Чжан Линюэ, Чжоу Мэняо, Лю Чуньюй // Научный журнал «Образовательный форсайт». №5 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2020 г., С.269-275 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

11. Чжан Линюэ Музыкальное воспитание как основа музыкальной культуры народа / Чжан Линюэ, Чжоу Мэняо, Лю Чуньюй // Научный журнал «Образовательный форсайт». №4 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2020 г., С.354-362 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

12. Чжан Линюэ Основные направления, школы и методы вокально-хорового воспитания и развития в Европе и России / Линюэ Чжан // В сборнике материалов Международной конференции Искусство и образование: методология, теория и практика, Том 3 №1–4, Москва, - 2020. - С. 152–157 (0,5 п.л).

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

14. Чжан Линюэ Психологическое состояние вокалиста и его влияние на исполнение музыкального произведения/ Линюэ Чжан, Бэйбэй Чжан, Мэняо Чжоу//В научном журнале – «Педагогическая антропология», М., №2. – 2023. – С.26-31 (0,8/авт. вклад 0,3 п.л.).