

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт

Кафедра теории и методики музыкального образования

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

**ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫХ И АРТИСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ**

Студентки 5 курса 511 группы
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Музыка» факультета искусств

Эфендиева Юлия Евгеньевна

Научный руководитель
доцент, кандидат филос. наук _____ Е.Г. Плетухина

Зав. кафедрой
доцент, кандидат пед. наук _____ О.Ю. Козинская

Саратов, 2026

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена стремительными трансформациями современного образовательного пространства, где эстрадный вокал приобретает статус значимого инструмента комплексного развития личности ребенка. В условиях глобализации культурных процессов и интенсификации информационных потоков дополнительное музыкальное образование становится не просто элементом досуговой деятельности, но полноценным механизмом формирования креативного мышления, эмоционального интеллекта и коммуникативной компетентности подрастающего поколения. Эстрадное пение, синтезирующее вокальную технику, сценическое мастерство и индивидуальную художественную выразительность, создает уникальную педагогическую среду для всестороннего раскрытия творческого потенциала обучающихся.

Современная педагогическая наука демонстрирует повышенный интерес к проблематике развития музыкальных и артистических способностей детей средствами эстрадного вокала. Противоречие между возрастающей социальной потребностью в творчески развитых личностях и недостаточной разработанностью методического инструментария формирования специальных вокальных способностей определяет научную значимость настоящего исследования. Анализ педагогической практики показывает фрагментарность применения комплексного подхода к развитию музыкальных и артистических качеств юных вокалистов, что актуализирует необходимость систематизации теоретических знаний и практического опыта в данной области.

Современный эстрадный вокал требует от исполнителя владения разнообразными вокальными техниками (белтинг, микст, субтон, мелизматика), сценическими навыками, умениями работы с микрофоном и фонограммой. Комплексный характер требований к эстраднему вокалисту актуализирует разработку педагогического инструментария, обеспечивающего системное развитие всех компонентов вокально-исполнительского мастерства. Анализ

образовательных программ по эстраднему вокалу показывает, что лишь около 30% из них содержат сбалансированное сочетание работы над вокальной техникой, музыкальностью исполнения, артистической выразительностью и сценической культурой, что свидетельствует о необходимости научно-методической систематизации содержания и технологий эстрадно-вокального образования.

Профессиональная ориентация и развитие творческого потенциала детей также определяют актуальность исследуемой темы. Согласно данным статистики профессионального самоопределения выпускников детских школ искусств, 28% обучающихся по классу эстрадного вокала продолжают профессиональное музыкальное образование, при этом 54% выбирают творческие профессии в смежных областях (журналистика, театр, режиссура, звукорежиссура). Это свидетельствует о том, что занятия эстрадным вокалом формируют широкий спектр компетенций, востребованных в различных сферах творческой деятельности. Развитие музыкальных и артистических способностей в процессе вокальных занятий создает фундамент для профессионального самоопределения и успешной самореализации личности в условиях современного общества, ориентированного на креативность, инновационность и умение презентовать результаты своей деятельности.

Таким образом, актуальность исследования эстрадного вокала как средства развития музыкальных и артистических способностей детей определяется совокупностью социокультурных потребностей, требований образовательной практики, задач психолого-педагогического сопровождения развития личности ребенка и необходимостью научно-методического обеспечения процесса эстрадно-вокального образования. Статистические данные и результаты педагогических исследований убедительно свидетельствуют о значимости и перспективности данного направления как для теории музыкальной педагогики, так и для практики дополнительного музыкального образования детей.

Степень изученности проблемы свидетельствует о наличии фундаментальных исследований музыкальных способностей в трудах отечественных психологов и педагогов-музыкантов, однако специфика эстрадного вокала как интегративного вида исполнительской деятельности требует дополнительного научного осмысления. Современные исследователи акцентируют внимание на необходимости разработки педагогических технологий, учитывающих жанровые особенности эстрадного пения и возрастные характеристики обучающихся. Практическая востребованность научно обоснованных методик развития музыкальных и артистических способностей детей в процессе занятий эстрадным вокалом определяет актуальность настоящей работы.

Затронутая тематика отражена в трудах: Б.М. Теплова, К.В. Тарасовой, Д.К. Кирнарской, концепциями развития музыкальных способностей В.В. Медушевского, Ю.Б. Алиева, теориями вокальной педагогики Л.Б. Дмитриева, В.А. Багадурова, Д.Л. Локшина, исследованиями специфики эстрадного вокала Е.Ю. Медведевой, О.Я. Клипа, И.О. Исаевой.

Тема работы: «Эстрадный вокал как средство развития музыкальных и артистических способностей детей».

Цель работы – исследовать теоретические и практические аспекты эстрадного вокала как средства развития музыкальных и артистических способностей детей.

Задачи исследования:

- раскрыть сущность и содержание музыкальных и артистических способностей, специфичных для вокальной исполнительской деятельности;
- провести сравнительный анализ эстрадного и академического вокала, выявив их общие и отличительные характеристики;
- определить структуру занятия по сольному эстраднему пению;

- провести анализ практической работы по развитию музыкальных и артистических способностей в классе эстрадного сольного пения.

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение и систематизация педагогической, психологической и музыковедческой литературы; эмпирические методы: изучение и обобщение педагогического опыта работы педагогов-вокалистов; методы теоретического моделирования педагогического процесса.

Апробация исследования: Силонова Ю.Е., Плетухина Е.Г. Методические аспекты структуры занятия по сольному эстраднему пению // Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. – Вып. 28 / Под ред. Козинской О.Ю. – Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2025. – 134с. – С. 91-95.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемых источников.

Основное содержание работы.

Первая глава посвящена теоретическим аспектам развития музыкальных и артистических способностей в контексте эстрадного и академического вокала. В первом параграфе «Музыкальные и артистические способности: сущность и содержание» раскрывается понятие музыкальных способностей как комплекса индивидуально-психологических свойств личности, обеспечивающих успешность музыкальной деятельности. Анализируются основные компоненты музыкальных способностей: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма. Рассматриваются подходы отечественных и зарубежных исследователей к структуре музыкальности, включая сенсорные, интеллектуальные и эмоциональные составляющие. Особое внимание уделяется проблеме развития музыкального слуха в его звуковысотном, тембровом, динамическом и гармоническом проявлениях, а также музыкальной памяти и творческому воображению.

Отдельно исследуется категория артистических способностей, которая трактуется как способность к сценическому перевоплощению, эмоциональной выразительности, созданию художественного образа и установлению контакта со зрительской аудиторией. Анализируются взаимосвязь и взаимовлияние музыкальных и артистических способностей, доказывається, что в эстрадном исполнительстве они образуют единый комплекс, где техническое мастерство неотделимо от сценической убедительности. Обосновывается необходимость синхронного развития обеих групп способностей в процессе обучения эстраднему вокалу.

Во втором параграфе «Эстрадный и академический вокал: общее и различное» проводится сравнительный анализ двух вокальных традиций. Рассматривается академический вокал как система, ориентированная на классические каноны звукоизвлечения, фиксированную постановку голоса, использование резонаторов в строго определенной манере, опору на классический репертуар и традиционные формы сценического поведения. Эстрадный вокал характеризуется как более свободная и вариативная система, допускающая широкий спектр вокальных приемов, включая субтон, фразировку, мелизматику, различные виды атаки звука, а также использование микрофонной техники.

Выделяются общие черты: необходимость опоры дыхания, чистота интонирования, дикция, работа над звуковедением. Подчеркивается, что фундаментальные вокально-технические навыки являются базой для обоих направлений. Однако акцентируются различия в исполнительской манере: академическое пение требует фиксированной позиции звука и строгой вокальной формы, тогда как эстрадное предполагает большую свободу тембра, динамики, сценического движения и импровизации. Особое внимание уделяется различиям в звукоизвлечении: в академическом вокале преобладает прикрытое, округлое звучание, в эстрадном – более открытый, приближенный к разговорной речи тембр. Анализируется разная роль сценического поведения: в

академическом исполнительстве оно подчинено музыкальному произведению, в эстрадном – является равноправным компонентом художественного воздействия. Делается вывод о том, что понимание этих различий необходимо для грамотного построения методики обучения сольному эстраднему пению.

Вторая глава посвящена анализу практического опыта развития музыкальных и артистических способностей

В первом параграфе «Структура занятия по сольному эстраднему пению» рассматривается классическая и вариативная структура занятия эстрадным вокалом. Описываются основные этапы: организационный момент, дыхательная гимнастика, вокальные упражнения (распевание), работа над музыкальным произведением, сценическая работа. Детально анализируется содержание каждого этапа. Дыхательная гимнастика рассматривается как основа вокальной техники, включающая упражнения на диафрагмальное дыхание, опору звука и экономный выдох. Распевание охватывает упражнения на развитие диапазона, выравнивание регистров, атаку звука, дикцию и артикуляцию.

Особое внимание уделяется этапу работы над музыкальным произведением: разбор текста, фразировка, работа над звуковыми нюансами, динамикой, поиск выразительных средств. Подчеркивается, что на этом этапе происходит наиболее активное взаимодействие музыкальной и артистической составляющих. Отдельно рассматривается сценическая работа: отработка движений, мизансцен, жеста, мимики, взаимодействия с аудиторией. Анализируется, как каждый элемент структуры занятия может быть направлен на развитие как вокальной техники, так и артистических качеств учащегося. Обосновывается необходимость гибкости структуры в зависимости от индивидуальных особенностей ученика и этапа обучения.

Во втором параграфе «Анализ практической работы по развитию музыкальных и артистических способностей в классе эстрадного сольного пения» представлен анализ опытно-экспериментальной работы по развитию музыкальных и артистических способностей учащихся. Описываются

диагностические методики, позволяющие оценить исходный уровень развития музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, а также артистических качеств: эмоциональной выразительности, сценической свободы, способности к импровизации. Приводятся данные констатирующего этапа исследования, выявляющие типичные трудности учащихся: недостаточная координация слуха и голоса, скованность движений, слабо выраженная сценическая индивидуальность.

Подробно описывается формирующий этап, в ходе которого апробировалась разработанная методика, включающая специальный комплекс вокальных упражнений с элементами актерского тренинга, работу над образом через анализ текста и музыки, использование приемов драматизации, импровизационные задания, видеозапись и самоанализ выступлений. Анализируется динамика развития музыкальных способностей: улучшение интонационной точности, расширение диапазона, обогащение тембральной палитры. Фиксируются изменения в артистической составляющей: появление свободы на сцене, осмысленность жеста, эмоциональная вовлеченность, стремление к творческому самовыражению. Приводятся примеры удачных педагогических решений и типичных ошибок. На основе полученных данных формулируются рекомендации по организации учебного процесса в классе эстрадного сольного пения.

Заключение

Проведенный анализ теоретических и практических аспектов музыкальных и артистических способностей, академического и эстрадного вокала как видов исполнительской деятельности позволяет сформулировать следующие выводы.

Раскрывая первую задачу исследования, можно отметить, что музыкальные способности представляют собой сложную иерархическую систему, включающую эмоциональную отзывчивость на музыку, перцептивные (ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма,

тембровый и динамический слух) и интеллектуальные компоненты. Специальные музыкальные способности вокалиста включают вокальный слух, звуковедение, дикционные и дыхательные способности, которые формируются в процессе систематического вокального обучения. Артистические способности вокалиста представлены эмоциональной выразительностью, образным мышлением, способностью к перевоплощению, сценическим обаянием, которые обеспечивают создание художественно-убедительного сценического образа.

Вторая задача исследования позволила выявить, что эстрадный вокал является интегративным видом музыкально-исполнительской деятельности, синтезирующим вокальную технику, актерское мастерство, пластическую выразительность и характеризующимся речевой позицией звука, индивидуализацией тембра, использованием микрофона, разнообразием специальных вокальных техник (белтинг, микст, субтон), ориентацией на современный репертуар и непосредственный эмоциональный контакт с аудиторией. Эстрадный вокал обладает значительным педагогическим потенциалом для развития музыкальных и артистических способностей детей благодаря своей синтетической природе, доступности музыкального языка, мотивационной привлекательности для детей и подростков. Академический вокал представляет собой исторически сложившуюся систему вокального искусства, характеризующуюся высокой певческой позицией, округлостью и полётностью звука, кантиленным звуковедением, сглаживанием регистров, ориентацией на исполнение классического репертуара. Академическая вокальная школа основана на принципах резонансного звукообразования, глубокого диафрагмального дыхания, единства технического и художественного развития исполнителя, что обеспечивает фундаментальность подготовки и высокий уровень вокально-технического мастерства.

Сравнительный анализ эстрадного и академического вокала выявил общие характеристики (единая физиологическая основа голосообразования, необходимость правильной постановки дыхания, развитие музыкальности и

художественной выразительности) и существенные различия (позиция звука, тембровые характеристики, типы звуковедения, репертуар, сценическая культура, длительность обучения). Эстрадный вокал характеризуется большей гибкостью и вариативностью технических приёмов, индивидуализацией манеры исполнения, синтетической природой сценического выступления, что определяет специфику педагогических подходов к обучению эстрадных вокалистов.

При анализе, проведенном в ходе работы над третьей задачей, мы пришли к выводу, что структура занятия включает постепенное включение голосового аппарата в работу через дыхательную и артикуляционную гимнастику, распевание, работу над вокальным произведением на всех этапах его освоения, сценическое воплощение, подготовку к концертному выступлению.

В ходе решения четвертой задачи мы выявили, что практическая работа по развитию музыкальных и артистических способностей в классе эстрадного сольного пения основывается на использовании комплекса специальных упражнений и целенаправленном подборе репертуара. Развитие вокально-технических способностей осуществляется через дыхательные упражнения, вокальные упражнения на различные виды техники, работу над произведениями с определенными техническими задачами. Формирование музыкально-слуховых способностей происходит в процессе специальных слуховых упражнений, работы над ладовой и ритмической организацией музыки, развития музыкальной памяти и внутренних слуховых представлений. Развитие художественно-исполнительских и артистических способностей требует работы над созданием художественного образа, выразительностью исполнения, сценической культурой, способностью к интерпретации и импровизации.

Эстрадный вокал как педагогическое средство развития музыкальных и артистических способностей детей обладает значительным потенциалом, обусловленным привлекательностью современной музыки для детей, синтетическим характером эстрадного искусства, многообразием репертуара и

исполнительских стилей. Успешность развития способностей средствами эстрадного вокала определяется системностью педагогической работы, адекватностью методов возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, разнообразием репертуара, регулярностью концертной практики. Интеграция технической работы с художественными задачами, развитие всех компонентов структуры музыкальных и артистических способностей в их взаимосвязи обеспечивает целостное формирование исполнительского мастерства.