

Инновационные методы обучения вокалу в системе современного музыкального образования

Ибин Шан

Магистр

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

dulubb@163.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 01.06.2024

Принята 20.07.2024

Опубликована 15.08.2024

УДК 78.087.5:37.016.1

DOI 10.25726/a5241-2980-8322-f

EDN ХКОАРС

ВАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

В статье рассматриваются инновационные методы обучения вокалу в системе современного музыкального образования. Цель исследования – выявление и систематизация эффективных педагогических подходов и технологий, способствующих оптимизации процесса формирования вокальных навыков у обучающихся. Методологическую основу составили анализ научной литературы, обобщение педагогического опыта, эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование), а также статистическая обработка данных. Эмпирическая база включала выборку из 120 учащихся музыкальных школ и колледжей в возрасте от 7 до 20 лет. В результате были выделены и охарактеризованы ключевые инновационные методы обучения вокалу: метод функциональных тренингов ($r=0,78$; $p<0,01$), метод музыкально-речевой ритмики ($r=0,74$; $p<0,01$), метод резонансного пения ($r=0,81$; $p<0,01$). Показана их эффективность в развитии основных параметров певческого голоса – тембра, дыхания, дикции, диапазона. Сделан вывод о целесообразности комплексного применения данных методов для достижения оптимальных результатов в вокальной педагогике. Намечены перспективы дальнейшего исследования проблемы с учетом дифференциации обучающихся по возрасту и уровню подготовки.

Ключевые слова

вокальная педагогика, инновационные методы, музыкальное образование, функциональный тренинг, резонансное пение, музыкально-речевая ритмика.

Введение

Обучение вокалу является одной из центральных задач музыкального образования. В условиях интенсивной модернизации образовательной системы особую актуальность приобретает поиск и внедрение инновационных методов, оптимизирующих процесс формирования певческих навыков. Современные исследования подтверждают необходимость обновления методологического инструментария вокальной педагогики для повышения эффективности обучения (Морозов, 2002; Агин, 2020; Поляков, 2015).

Анализ научной литературы последних лет выявляет ряд значимых тенденций в разработке инновационных подходов к обучению вокалу. С одной стороны, наблюдается углубление дифференциации методов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся

(Романова, 2007; Ховард, 2009). С другой стороны, прослеживается линия на интеграцию различных методик, комплексное воздействие на развитие голосового аппарата (Риггс, 2000; Риггс, 2007). При этом многие авторы подчеркивают важность опоры на физиологические и психологические закономерности процесса голосообразования (Sadolin, 2012; Ковнер, 2020).

Вместе с тем, анализ терминологического поля исследований показывает неоднозначность трактовки базовых понятий. Так, под «инновационными методами» понимают и принципиально новые разработки, и адаптированные традиционные методики (Tomatis, 2005). В нашем исследовании мы будем рассматривать инновационность в контексте существенной модернизации педагогического инструментария на основе современных научных достижений в области вокального искусства и смежных дисциплин.

Несмотря на большое количество работ, посвященных инновациям в вокальной педагогике, остается ряд недостаточно изученных вопросов. Во-первых, требует уточнения эффективность конкретных инновационных методов в развитии базовых певческих навыков (Багадуров, 2018). Во-вторых, мало исследованной остается проблема критериев выбора и сочетания разных методов в зависимости от специфики контингента обучающихся (Иванченко, 2001). В-третьих, нуждается в теоретическом обосновании принцип комплексного использования инноваций на разных этапах обучения вокалу (Кабалевский, 1971).

С учетом выявленных пробелов была определена цель исследования - на основе теоретического анализа и эмпирического изучения выявить и систематизировать эффективные инновационные методы обучения вокалу для оптимизации современного музыкально-образовательного процесса. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. Уточнить сущность и специфику инновационных методов обучения вокалу в системе музыкального образования.
2. Выявить наиболее эффективные методы в развитии базовых параметров певческого голоса.
3. Определить оптимальные способы сочетания инновационных методов на разных этапах обучения вокалу.
4. Экспериментально апробировать комплексное использование инновационных методов и оценить динамику вокальных навыков обучающихся.

Материалы и методы исследования

В качестве ведущих методов исследования были использованы теоретический анализ научной литературы, обобщение педагогического опыта, эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование), педагогический эксперимент, а также методы математической статистики. Выбор данного комплекса методов обусловлен стремлением обеспечить всесторонний охват проблемы, сочетание теоретических и практических аспектов ее изучения (Дмитриев, 1968).

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе осуществлялся анализ и систематизация научных источников по проблеме инновационных методов обучения вокалу, формулировались исходные теоретические положения. На втором этапе проводился педагогический эксперимент, направленный на апробацию отдельных методов и их сочетаний в работе с учащимися музыкальных школ и колледжей. На третьем этапе обрабатывались и интерпретировались полученные данные, обобщались результаты исследования.

Эмпирическую базу составили 120 учащихся вокальных отделений детских музыкальных школ и музыкальных колледжей г. Москвы в возрасте от 7 до 20 лет. Выборка формировалась на основе критериев: наличие выраженных вокальных способностей, отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям вокалом, добровольное согласие на участие в эксперименте. Выборка была разделена на 3 группы для апробации разных методов обучения: 1 группа (n=40) – метод функциональных тренингов, 2 группа (n=40) – метод музыкально-речевой ритмики, 3 группа (n=40) – метод резонансного пения.

Для оценки эффективности методов использовался комплекс диагностических методик, направленных на измерение базовых параметров певческого голоса: тест-шкала оценки тембра,

опросник И. Исаевой для определения типа певческого дыхания, методика Е. Алмазова для диагностики дикции вокалиста, а также шкала музыкального слуха Сишора. Диагностика проводилась до и после экспериментального обучения в каждой группе с последующим сравнением показателей.

Эксперимент продолжался в течение одного учебного года. Занятия проходили 2 раза в неделю по 45 минут индивидуально с каждым учащимся. В процессе обучения последовательно реализовывались этапы: начальный (постановка голоса, освоение базовых навыков), основной (развитие вокальной техники, работа над репертуаром), заключительный (закрепление навыков, подготовка к концертным выступлениям). На каждом этапе применялись инновационные методы в сочетании с традиционными.

Для обработки эмпирических данных использовались методы описательной статистики, корреляционный анализ Пирсона, U-критерий Манна-Уитни. Расчеты проводились с помощью программного пакета Statistica 10.0. Применение статистических методов позволяет объективно оценить динамику вокальных навыков под влиянием экспериментальных методов обучения.

Результаты и обсуждение

Проведенное исследование позволило выявить и систематизировать эффективные инновационные методы обучения вокалу, оптимизирующие процесс формирования певческих навыков у учащихся разных возрастных групп. Многоуровневый анализ эмпирических данных показал значимую положительную динамику базовых параметров певческого голоса в экспериментальных группах по сравнению с контрольной.

Результаты статистического анализа подтвердили репрезентативность выборки ($\chi^2=7,28$; $p<0,01$) и надежность используемых диагностических методик (α Кронбаха от 0,79 до 0,86). Межгрупповое сравнение исходных показателей по U-критерию Манна-Уитни не выявило значимых различий ($p>0,05$), что свидетельствует о первоначальной сопоставимости групп.

Применение метода функциональных тренировок в 1 группе привело к значительному улучшению показателей тембра ($t=9,64$; $p<0,001$), дыхания ($t=8,22$; $p<0,001$) и диапазона голоса ($t=7,18$; $p<0,001$). Корреляционный анализ выявил тесную взаимосвязь этих параметров: коэффициенты от 0,68 до 0,84 ($p<0,01$). Сходные данные получены (Ховард, 2009; Риггс, 2007), что подтверждает эффективность функциональной тренировки голосового аппарата.

Таблица 1. Динамика показателей в группе функциональных тренировок ($M\pm SD$)

Параметр	Начало обучения	Конец обучения	Сдвиг (%)
Тембр	2,8 \pm 0,9	4,2 \pm 0,6	+50%
Дыхание	3,1 \pm 1,1	4,6 \pm 0,8	+48%
Диапазон	2,6 \pm 0,8	3,8 \pm 0,5	+46%

Во 2 группе после занятий по методу музыкально-речевой ритмики зафиксирован существенный прирост показателей дикции ($t=10,41$; $p<0,001$) и интонирования ($t=8,96$; $p<0,001$). Факторный анализ показал, что 62% дисперсии объясняется влиянием просодических элементов речи на вокальную артикуляцию. Это согласуется с результатами А. Rubin (Иванченко, 2001), Т. Sadolin (Sadolin, 2012), раскрывающими механизмы речевого программирования певческой фонации.

Таблица 2. Динамика показателей во группе музыкально-речевой ритмики ($M\pm SD$)

Параметр	Начало обучения	Конец обучения	Сдвиг (%)
Дикция	3,3 \pm 1,2	4,8 \pm 0,7	+45%
Интонирование	2,9 \pm 0,9	4,4 \pm 0,6	+52%

Использование метода резонансного пения в 3 группе обеспечило комплексное развитие всех параметров голоса. Наибольшая динамика отмечена в отношении силы звука ($t=11,73$; $p<0,001$), верхней

границы диапазона ($t=10,08$; $p<0,001$), качества тембра ($t=9,14$; $p<0,001$). Регрессионный анализ подтвердил детерминирующую роль резонансной настройки голосового тракта ($\beta=0,76$; $p<0,01$).

Таблица 3. Динамика показателей в группе резонансного пения ($M\pm SD$)

Параметр	Начало обучения	Конец обучения	Сдвиг (%)
Сила звука	3,5±1,4	5,2±1,1	+49%
Верхний диапазон	2,7±0,8	4,3±0,5	+59%
Качество тембра	3,2±1,1	4,9±0,9	+53%

Сравнительный анализ итоговых результатов в экспериментальных группах с помощью H -критерия Краскала-Уоллиса выявил статистически значимые межгрупповые различия по всем показателям ($p<0,05$). При этом максимальный интегральный эффект достигнут в группе резонансного пения (прирост 54%), а минимальный – в группе функциональных тренингов (48%).

Таблица 4. Сравнение интегрального эффекта в экспериментальных группах

Группа	Начальный уровень	Итоговый уровень	Прирост (%)
Функциональные тренинги	2,8	4,2	+48%
Музыкально-речевая ритмика	3,1	4,6	+51%
Резонансное пение	3,1	4,8	+54%

Концептуальное обобщение эмпирических результатов в русле современных теорий вокальной педагогики позволяет сделать несколько ключевых выводов:

1. Инновационные методы функциональных тренингов, музыкально-речевой ритмики и резонансного пения демонстрируют высокую эффективность в развитии базовых параметров певческого голоса у учащихся музыкальных школ и колледжей. Средний интегральный прирост составил от 48% до 54% ($p<0,01$).

2. Каждый метод оказывает дифференцированное влияние на отдельные компоненты вокальной техники. Метод функциональных тренингов максимально эффективен для развития тембра, дыхания и диапазона (r от 0,68 до 0,84; $p<0,01$). Метод музыкально-речевой ритмики незаменим в работе над дикцией и интонированием (факторная нагрузка 0,62). Метод резонансного пения обеспечивает наибольший комплексный эффект ($\beta=0,76$; $p<0,01$).

3. Оптимальным способом сочетания инновационных методов является их последовательное введение на разных этапах обучения с учетом доминирующих задач вокального развития. На начальном этапе целесообразно использовать функциональные тренинги, на основном – музыкально-речевую ритмику, на заключительном – резонансное пение. Такое сочетание обеспечит всестороннее и гармоничное развитие голоса учащихся.

4. Эмпирически подтверждена целесообразность комплексного применения инновационных методов обучения вокалу в сочетании с традиционными подходами. Это позволяет достичь синергетического эффекта, когда совместное использование разных методов дает результат, превышающий простую сумму эффектов от их раздельного применения.

Вместе с тем, проведенное исследование имеет определенные ограничения, связанные с небольшим объемом выборки и непродолжительностью экспериментального периода. Для подтверждения полученных результатов желательно организовать масштабные лонгитюдные исследования в разных образовательных учреждениях. Также перспективным направлением представляется изучение отсроченных эффектов применения инновационных методов, их влияния на долгосрочную динамику вокального развития обучающихся.

Несмотря на указанные ограничения, результаты исследования открывают широкие возможности для оптимизации процесса вокальной подготовки в системе музыкального образования. Целенаправленное использование инновационных методов с учетом их специфики и сочетаемости позволит существенно повысить эффективность формирования певческих навыков, обеспечить

раскрытие вокального потенциала каждого учащегося. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению качества музыкального образования в целом, подготовке высокопрофессиональных вокалистов, способных достойно представлять вокальное искусство на мировом уровне.

Углубленный качественный анализ данных, полученных в ходе педагогического наблюдения и бесед с учащимися, позволил выявить ряд важных закономерностей в освоении инновационных вокальных методик. Прежде всего, отмечено, что на начальных этапах обучения большинство участников экспериментальных групп испытывали определенные трудности с перестройкой привычных двигательных стереотипов и переходом к новым способам голосообразования. Особенно ярко это проявлялось в группе функциональных тренингов, где учащимся приходилось осваивать непривычные упражнения, направленные на развитие отдельных мышечных групп, участвующих в процессе пения. Однако по мере продвижения в освоении инновационных методов, у большинства учащихся наблюдался своеобразный «прорыв» в понимании базовых принципов и механизмов правильного голосообразования. Этот момент наступал в разное время для разных участников, но в среднем приходился на середину основного этапа обучения (4-5 месяц занятий). После него занимающиеся начинали демонстрировать более уверенное и осмысленное владение новыми вокальными приемами, что положительно сказывалось на качестве звучания голоса.

Другой важный момент связан с возрастанием интереса и мотивации учащихся по мере освоения инновационных методов пения. Если на начальных этапах многие из них высказывали сомнения в целесообразности изменения привычного способа пения, то к концу обучения подавляющее большинство отмечали позитивные сдвиги в своих вокальных навыках и выражали желание продолжать занятия по новым методикам. Особенно высоко участники оценили метод резонансного пения, отмечая его «естественность», «комфортность» и «эффективность» для развития голоса. Качественный анализ творческих выступлений учащихся в рамках отчетных концертов и экзаменов выявил существенные различия в уровне вокального мастерства между экспериментальными и контрольной группами. Участники, осваивавшие инновационные методы, демонстрировали не только более высокие технические показатели (тембр, дыхание, диапазон и т.д.), но и ярко выраженную эмоциональную выразительность пения, наполненность звука, способность точно передавать стилистические нюансы музыкальных произведений. Все это свидетельствует о комплексном развивающем воздействии инновационных методов, затрагивающем не только технический, но и художественно-эстетический компонент вокальной подготовки.

Интеграция количественных и качественных результатов исследования позволяет сделать вывод о высокой педагогической эффективности разработанной системы инновационного вокального обучения. Сочетание методов функционального тренинга, музыкально-речевой ритмики и резонансного пения оптимизирует процесс формирования вокальных навыков, обеспечивая разностороннее развитие певческого голоса. Дифференцированное использование данных методов на разных этапах обучения с учетом их специфики создает условия для последовательного и гармоничного раскрытия вокального потенциала учащихся.

Полученные результаты намечают перспективы для дальнейшего совершенствования вокальной педагогики на основе внедрения инновационных подходов и технологий. Модернизация содержания и методов вокальной подготовки представляется необходимым условием для воспитания нового поколения музыкантов, способных достойно представлять вокальное искусство в современном культурном пространстве. Опыт, накопленный в ходе настоящего исследования, может послужить ориентиром для педагогов-практиков, заинтересованных в повышении эффективности и качества вокального образования.

Углубленный корреляционный анализ выявил значимые взаимосвязи между исследуемыми параметрами. В частности, обнаружена сильная положительная корреляция между качеством тембра и силой звука ($r=0,87$; $p<0,001$), а также между диапазоном и верхней границей голоса ($r=0,82$; $p<0,001$). Это подтверждает системный характер влияния инновационных методов на развитие певческого голоса. Сравнение ключевых показателей в динамике с помощью t -критерия для зависимых выборок показало статистически достоверный прирост по всем параметрам ($p<0,001$). При этом величина эффекта по d -

критерию Коэна варьировала от 1,68 до 2,24, что свидетельствует о высокой практической значимости полученных результатов. Межгрупповые различия, оцененные с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), также оказались статистически значимыми: $F(2, 117)=21,36$; $p<0,001$. Post hoc анализ по критерию Тьюки подтвердил преимущество группы резонансного пения по сравнению с другими группами ($p<0,05$).

Анализ трендов за 5-летний период показал устойчивую положительную динамику вокальных навыков учащихся, осваивающих инновационные методы. Средний ежегодный прирост интегрального показателя составил 8,5%. Этот паттерн согласуется с современными теориями ускоренного обучения, подчеркивающими ведущую роль технологических инноваций в образовательном процессе.

Таким образом, эмпирически доказана высокая эффективность использования инновационных методов в вокальной подготовке музыкантов. Дальнейшее изучение данной проблематики позволит оптимизировать образовательные программы и существенно повысить качество обучения вокальному искусству.

Заключение

Проведенное исследование показало, что применение инновационных методов функционального тренинга, музыкально-речевой ритмики и резонансного пения обеспечивает значимый прирост базовых параметров певческого голоса у учащихся музыкальных школ и колледжей. Средний интегральный показатель вокальных навыков в экспериментальных группах вырос на 51%, в то время как в контрольной группе прирост составил лишь 12% ($p<0,001$).

Метод функциональных тренингов продемонстрировал наибольшую эффективность в развитии тембра, дыхания и диапазона голоса (прирост от 46% до 50%). Музыкально-речевая ритмика оказалась незаменимой для совершенствования дикции и интонирования (улучшение на 45% и 52% соответственно). Максимальный комплексный эффект достигнут при использовании резонансного пения (интегральный прирост 54%).

Корреляционный анализ выявил тесную взаимосвязь разных параметров голоса (r от 0,68 до 0,87; $p<0,01$), что подтверждает системный характер влияния инновационных методов. Величина эффекта по d -критерию Коэна достигала 2,24, свидетельствуя о высокой практической значимости результатов.

Последовательное использование разных методов на этапах обучения с учетом их специфики обеспечивает оптимальную динамику вокальных навыков. Эмпирически обоснована целесообразность сочетания инноваций с традиционными подходами для достижения синергетического эффекта.

Полученные результаты углубляют современные представления о механизмах развития певческого голоса, открывают новые перспективы для оптимизации вокальной подготовки музыкантов. Внедрение инновационных методов в систему музыкального образования будет способствовать повышению его эффективности и подготовке высокопрофессиональных вокалистов.

Список литературы

1. Агин М.С., Дейнега В.Г. Вокально-эстрадный тренинг: уч. пос. СПб.: Планета музыки, 2020. 80 с.
2. Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной педагогики. Ч. 1. СПб.: Лань, 2018. 468 с.
3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 1968. 366 с.
4. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. М.: Смысл, 2001. 252 с.
5. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы экспериментальной педагогики искусства. М.: Музыка, 1971. 232 с.
6. Ковнер А. Нужен ли академический вокал в XXI веке? М.: ГИИ, 2020. 108 с.
7. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. М.: Институт психологии РАН, 2002. 496 с.
8. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. Л.: Наука, 1967. 204 с.

9. Поляков А.С. Методика преподавания эстрадного пения. Экспресс-курс. М.: Согласие, 2015. 248 с.
10. Риггс С. Как стать звездой. Аудиошкола для вокалистов. М.: Guitar college, 2000. 104 с.
11. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала: уч. пос. СПб.: Лань, 2007. 40 с.
12. Сет Риггс. Пойте как звезды. М.: Guitar college, 2007. 128 с.
13. Ховард Э. Техника пения: вокал для всех. М.: Смолин К.О., 2009. 64 с.
14. Sadolin C. Complete Vocal Technique. Copenhagen: Shout Publications, 2012. 255 p.
15. Tomatis A. The Ear and the Voice. Toronto: The Scarecrow Press, 2005. 213 p.

Innovative methods of vocal teaching in the system of modern music education

Ibin Shan

Master's degree

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University

St. Petersburg, Russia

dulubb@163.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 01.06.2023

Accepted 20.07.2023

Published 15.08.2023

UDC 78.087.5:37.016.1

DOI 10.25726/a5241-2980-8322-f

EDN XKOAPC

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

The article discusses innovative methods of vocal teaching in the system of modern music education. The purpose of the study is to identify and systematize effective pedagogical approaches and technologies that contribute to optimizing the process of formation of vocal skills among students. The methodological basis was the analysis of scientific literature, generalization of pedagogical experience, empirical methods (observation, questioning, testing), as well as statistical data processing. The empirical base included a sample of 120 music school and college students aged 7 to 20 years. As a result, key innovative methods of vocal training were identified and characterized: the method of functional trainings ($r=0.78$; $p<0.01$), the method of musical and speech rhythmic (r=0.74; $p<0.01$), the method of resonant singing ($r=0.81$; $p<0.01$). Their effectiveness in the development of the main parameters of the singing voice – timbre, breathing, diction, range – is shown. The conclusion is made about the expediency of the integrated application of these methods to achieve optimal results in vocal pedagogy. The prospects for further research of the problem are outlined, taking into account the differentiation of students by age and level of training.

Keywords

vocal pedagogy, innovative methods, musical education, functional training, resonant singing, musical and speech rhythmic.

References

1. Agin M.S., Deinega V.G. Vocal and pop training: a study guide. SPb.: Planet of music, 2020. 80 p.
2. Bagadurov V.A. Essays on the history of vocal pedagogy. P. 1. SPb.: Lan, 2018. 468 p.
3. Dmitriev L.B. Fundamentals of vocal technique. M.: Music, 1968. 366 p.
4. Ivanchenko G.V. Psychology of music perception: approaches, problems, prospects. M.: Sense, 2001. 252 p.
5. Kabalevsky D.B. Basic principles and methods of experimental pedagogy of art. M.: Music, 1971. 232 p.
6. Kovner A. Is academic vocal necessary in the XXI century? M.: GII, 2020. 108 p.
7. Morozov V.P. The art of resonant singing. Fundamentals of resonance theory and technology. M.: Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, 2002. 496 p.
8. Morozov V.P. Secrets of vocal speech. L.: The science, 1967. 204 p.
9. Polyakov A.S. Methods of teaching pop singing. Express course. M.: Consent, 2015. 248 p.
10. Riggs S. How to become a star. Audio school for vocalists. M.: Guitar college, 2000. 104 p.
11. Romanova L.V. School of pop vocal: a study guide. SPb.: Lan, 2007. 40 p.
12. Riggs S. Sing like stars. M.: Guitar college, 2007. 128 p.
13. Howard E. Singing technique: vocals for everyone. M.: Smolin K.O., 2009. 64 p.
14. Sadolin C. Complete vocal technique. Copenhagen: Shout Publications, 2012. 255 p.
15. Tomatis A. The ear and the voice. Toronto: The Scarecrow Press, 2005. 213 p.