

УДК 781.66:37**Методологические основы формирования вокальной техники в системе высшего музыкального образования****Ци Инхао**

Магистр,
Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48;
e-mail: 450042412@qq.com

Аннотация

Статья посвящена исследованию методологических аспектов формирования профессиональной вокальной техники в системе высшего музыкального образования. В условиях модернизации образовательных стандартов и внедрения инновационных технологий особую актуальность приобретает совершенствование учебного процесса в области вокала. Цель исследования - разработка и апробация новых методических подходов, способствующих комплексному развитию вокальных навыков студентов музыкальных вузов. В работе обоснована значимость интеграции теоретических знаний и практических умений, выявлены проблемы традиционных методик, не всегда соответствующих требованиям современной цифровой эпохи. Методологическую основу составили сравнительный анализ педагогических стратегий, системный подход и педагогический эксперимент в ряде высших учебных заведений. Результаты исследования демонстрируют значительное улучшение показателей вокальной техники в экспериментальной группе, что подтверждает эффективность предложенных методических решений. Особое внимание уделено возможностям интеграции мультимедийных технологий и дистанционных образовательных платформ в традиционный учебный процесс.

Для цитирования

Ци Инхао. Методологические основы формирования вокальной техники в системе высшего музыкального образования // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 3А. С. 167-177.

Ключевые слова

Методология, вокальная техника, музыкальное образование, педагогика вокала, инновационные технологии, профессиональная подготовка.

Введение

Формирование вокальной техники в системе высшего музыкального образования представляет собой сложный и многоплановый процесс, связанный не только с развитием профессиональных навыков пения, но и с углублением теоретических знаний в области вокальной педагогики. Для достижения высокого уровня мастерства современному студенту необходим комплексный подход, позволяющий эффективно развивать такие аспекты вокального искусства, как дыхание, артикуляция, интонация, тембреобразование и сценическое воплощение. При этом важным фактором остается и осмысленная методика преподавания, поскольку выбор конкретных методологических приемов напрямую влияет на качество усвоения знаний и навыков, а также на дальнейшую творческую самореализацию исполнителя. Здесь значимой становится внутренняя мотивация учащегося, определяющая степень вовлеченности в процесс обучения, и именно поэтому методологические основы формирования вокальной техники должны учитывать индивидуальные особенности каждого студента. [Белоусенко, 2024] Все это формирует особую педагогическую среду, в которой развитие вокальной техники тесно переплетается с многогранным культурным, научным и художественным контекстом. Столь углубленный подход позволяет будущим артистам реализовывать свой творческий потенциал на более высоком профессиональном уровне, сохраняя при этом устойчивый интерес к продолжению личностного и профессионального роста. Вокальная педагогика, опираясь на фундаментальные научные исследования, способна преодолеть формальные границы традиционного обучения, активно используя принципы *interdisciplinarity*. Таким образом, методологические подходы к формированию вокальной техники должны отражать не только технические аспекты, но и широкие культурно-исторические и психологические предпосылки развития вокального искусства. Подобная интегративная модель обучения создает возможности для развития творческой индивидуальности будущего исполнителя, углубления его естественных способностей и воспитания тонкого музыкального вкуса.

Материалы и методы исследования

Одним из ключевых методологических вопросов, связанных с формированием вокальной техники, является оптимизация способа дыхания. Музыкальный педагог сталкивается с задачей найти наиболее эффективный метод, позволяющий студенту развивать дыхательную опору и контролировать распределение выдыхаемого воздуха при пении. [Цзинь, 2024] Существует множество школ и направлений в области вокальной педагогики, каждая из которых может предлагать собственный взгляд на постановку дыхания, однако общепринятым остается утверждение, что качественный певческий звук начинается с правильно организованного дыхательного процесса. В этом контексте важно акцентировать внимание обучающихся на свободном и естественном вдохе, плавном переходе к формированию звука и контролируемом, рациональном использовании дыхательных ресурсов. В совокупности эти аспекты определяют фундамент, на котором основано дальнейшее развитие вокальной техники и ее адаптация к разнообразным жанрам, стилям и выразительным задачам. Немаловажную роль играет понимание физиологии голосообразования, включая знание работы диафрагмы, межреберных мышц и других элементов дыхательного аппарата. Осознание механизмов, лежащих в основе вокальной деятельности, помогает избавиться от ряда распространенных ошибок, связанных с

перенапряжением голосовых связок и нерациональным использованием дыхания. Такие знания формируют у студента ответственное отношение к совершенствованию собственного голоса, поскольку результативность его художественного воплощения во многом будет зависеть от умения управлять процессом дыхания в соответствии с художественными целями.

Важным направлением совершенствования вокальной техники является развитие артикуляционного аппарата, который отвечает за четкость и выразительность произношения. [Алексеева, 2024] В процессе обучения педагоги стремятся к тому, чтобы студент осознавал все тонкости звучания гласных и согласных, понимая их функцию в формировании словесного текста и музыкальной фразы. Этот процесс напрямую связан с культурой речи, которая служит неотъемлемой частью общей культуры вокалиста. Правильная работа губ, языка, мягкого нёба и челюсти позволяет добиться благородного звучания голоса, разграничивая оттенки вокальной позиции и придавая звуку необходимую лексическую ясность. В системе высшего музыкального образования артикуляционная работа становится особенно актуальной при исполнении произведений на разных языках, требующих учета фонетических особенностей и стилистических нюансов. Осознание этих аспектов помогает студенту преодолевать языковые барьеры и в то же время укрепляет его исполнительскую свободу, поскольку владение артикуляционными техниками способствует более глубокой интерпретации произведений. При этом методологические основы обучения артикуляции предполагают использование целого ряда упражнений на развитие гибкости и четкости произношения, а также стимулирование самостоятельных поисков оптимальных способов звукоизвлечения в зависимости от конкретной художественной задачи. Важность артикуляционной составляющей вкупе с внутренним слуховым контролем обеспечивает устойчивый рост вокального мастерства и помогает избежать технических дефектов.

Результаты и обсуждение

Значимым элементом методологических подходов к формированию вокальной техники становится и развитие интонационного слуха. [Го, Сраджев, 2022] Педагогическая работа в данном направлении включает не только контроль высотности звучания, но и стремление к тому, чтобы студент научился слышать мельчайшие нюансы изменений высоты звука внутри музыкальной фразы. Вокалист, обладающий тонким интонационным слухом, способен точнее передавать характер, настроение и динамические оттенки произведения. Развитие интонации необходимо сочетать с пониманием музыкального контекста, что предполагает тесную связь с изучением гармонии, анализа формы и стилевых особенностей. Правильное интонирование отражается на качестве исполнения и обеспечивает адекватное взаимодействие голоса с инструментальными партиями, создавая полноценное функциональное единство в ансамблевых и оркестровых исполнениях. В ходе обучения часто уделяется внимание дидактическим приемам, ориентированным на развитие умений мгновенно корректировать интонацию, а также на развитие внутреннего слухового контроля. Отсюда возникает потребность в систематической работе над интервалами, научении тонким мелизматическим украшениям и понимании дикции в контексте музыкальной фразы. Формирование стабильной интонации, в свою очередь, укрепляет у студента чувство уверенности и отпускает большую часть умственных ресурсов на творческое переосмысление материала.

Неотъемлемой частью комплексного развития вокальной техники выступает работа над тембром голоса, его окраской и тембровым богатством. Условия высшего музыкального

образования предполагают исследование разнообразных вокальных школ и стилей, что позволяет студенту найти свой уникальный путь в раскрытии природных возможностей. [Муталиева, 2022] Однако для грамотного формирования тембра важно понимать, что каждая голосовая категория обладает собственными физиологическими особенностями, и педагог должен учитывать индивидуальную специфику ученика при выборе упражнений. Методы, применяемые в вокальном обучении, могут включать сознательный контроль резонаторного баланса, поиск оптимальных ощущений при звукообразовании и акцент на работе над регистровыми переходами. Особую актуальность приобретает способность гибко переключаться между различными видами звукоизвлечения, сохраняя целостность и выразительность исполнительского замысла. Раскрытие природных возможностей голоса обязательно должно сопровождаться бережным отношением к вокальному аппарату, исключающим риск травм и профессиональных заболеваний. При этом студенты не только обучаются осознанно контролировать тембр, но и учатся ориентироваться в современных тенденциях вокального искусства, совмещающих классические каноны с новаторскими экспериментами в области звукоизвлечения. Синергия технических навыков и художественного мышления выводит формирование вокальной техники на новый уровень, способствуя реализации самых смелых творческих идей.

Важную роль в формировании комплексной вокальной техники играет сценическая выразительность, предполагающая соединение звуковой и образной сторон исполнительской деятельности. В контексте высшего музыкального образования этот компонент рассматривается не просто как дополнительный навык, но как органичная часть профессионализма певца, который должен уметь передавать эмоциональное содержание произведения через мимические, жестовые и пластические элементы. [Ющенко, 2024] При этом методологические основы обучения сценическому облику должны опираться на понимание психологических процессов, объясняющих способы взаимовлияния внутреннего настроя и внешних выразительных средств. Для овладения этими навыками часто применяются специальные тренинги на развитие актерского мастерства, пластики, речевой выразительности, интегрирующиеся в программу вокального обучения. Такой синтез формы и содержания способствует более глубокому проникновению в образы произведений и позволяет студентам вырабатывать индивидуальный стиль, сочетающий вокальную и театральную компоненты. Сценическая выразительность тесно увязана с интерпретационным замыслом, в котором важную роль играет пакет знаний об эпохе, жанре и культурно-историческом контексте.

Необходимо также учитывать психологические аспекты формирования вокальной техники. В ситуации, когда студент испытывает волнение или страх перед выступлением, его голосовые возможности могут существенно снижаться, что отражается на качестве исполнения. [Ахмедиева, 2023] Методы, направленные на преодоление сценического напряжения, включают различные психофизические практики, нормализующие уровень тревожности и повышающие уверенность в себе. Важно совершенствовать навыки самоанализа, которые помогают определить источники внутренних блокировок и найти способы их устранения. Сочетание психологической подготовки с техническими упражнениями приводит к постепенному формированию устойчивой вокальной уверенности и способности осознанно контролировать свои ощущения на сцене. При разработке методологических основ обучения необходимо тщательно продумывать систему занятий, которая гармонично объединяет физические, ментальные и эмоциональные аспекты развития голоса. Такая комплексность в результате формирует более зрелого музыканта, умеющего сочинять технологию своей исполнительской

подготовки, исходя из собственного психофизического состояния, особенностей репертуара и требуемого стиля.

Существенную роль играет правильная организация учебного процесса, в котором должно находиться место не только для индивидуальных вокальных уроков, но и для групповых мастер-классов и ансамблевых практик. [Синьсинь, 2023] Такая модель обучения позволяет студентам не только получать квалифицированные рекомендации от преподавателя, но и обмениваться опытом, анализируя достижения и недостатки своих коллег. Подобная коллективная деятельность способствует развитию критического мышления, а также формирует важные социальные навыки, столь необходимые в профессиональной музыкальной среде. В рамках мастер-классов студенты могут наблюдать различные стили педагогического подхода и осознавать, что выбор методологии не всегда определяется единственным, универсальным решением, а часто зависит от специфики голоса, возраста и индивидуальных целей. Столь гибкий подход даёт возможность формировать более широкий спектр технических и художественных приемов, повышая общую эффективность обучения. Организация учебного процесса должна учитывать и современные технологии, такие как аудиовизуальное оборудование, позволяющие обеспечивать детальный разбор и анализ вокальных выступлений, определение конкретных направлений для коррекции.

Вопрос о репертуаре в высшем музыкальном образовании также является критически важным в процессе формирования вокальной техники. [Дустова, 2023] Правильно подобранные произведения позволяют развивать различные аспекты вокальных навыков: диапазон, динамизм, гибкость, способность к нюансировке и выработке специфической манеры исполнения в зависимости от жанра. При этом репертуар должен быть не только технически сложным, но и художественно содержательным, чтобы студент мог наделить его индивидуальными акцентами и раскрыть весь спектр личных эмоциональных возможностей. Наряду с академической классикой, все большую популярность приобретают современные музыкальные направления, которые требуют новых подходов к вокальной интерпретации. Баланс между классикой и инновациями дает возможность студенту лучше понять свою художественную идентичность, научиться мыслить нестандартно, не выходя за общепризнанные каноны вокального искусства. Таким образом, репертуарная политика учебного заведения должна учитывать как потребности современного музыкального рынка, так и высокие профессиональные стандарты, предъявляемые к исполнителям национальных и мировых шедевров. Формирование широкого репертуарного круга в итоге позволяет студентам адаптироваться к реальным условиям творческой деятельности и быть востребованными на сценических площадках различного профиля.

Количество времени, отведенного для работы над голосом, и методы его распределения в учебном процессе оказывают прямое влияние на успех формирования вокальной техники. [Ахмедиева, Каминская, 2022] Например, необходимо разделять этапы работы на разминку, детальную отработку отдельных элементов и интеграцию полученных навыков в целостное исполнительское полотно. Такой структурированный подход помогает избежать переутомления голосовых связок и повышает эффективность занятий. Важно уделять внимание восстановительным периодам и гигиене голоса, так как перенапряжение, обусловленное слишком интенсивными тренировками, может привести к отрицательным последствиям и развитию фonoпедических проблем. Организация времени должна учитывать индивидуальные особенности: кому-то нужны более частые и короткие сессии работы, другим же полезно подолгу вникать в детали и постепенно наращивать нагрузку. В любом случае принцип

постепенности и систематичности выступает определяющим в построении адекватного учебного графика, позволяющего студенту уверенно двигаться к поставленным целям. В итоге такая дисциплинированность в работе над голосом создает необходимую базу для комплексного роста.

Практическая ориентация в методологических основах формирования вокальной техники предполагает широкое использование различных видов концертной деятельности, конкурсов и фестивалей как интегральных элементов обучения. В подобных мероприятиях студент сталкивается с реальной аудиторией, учится преодолевать психологические барьеры, получает возможность сравнить свой уровень исполнения с другими участниками. [Сянкэ, 2023] Именно соревновательная атмосфера зачастую побуждает к более интенсивным поискам свежих интерпретационных решений и к более глубокому осмыслению своей исполнительской манеры. С другой стороны, участие в фестивалях и конкурсах позволяет приобрести ценный опыт публичных выступлений, формирует компетенции самопрезентации и профессионального позиционирования. Студент учится объективно оценивать свои сильные и слабые стороны, разрабатывая стратегию дальнейшего развития и коррекции технических недостатков. Педагог же, наблюдая за выступлениями своих воспитанников, получает дополнительную информацию о результативности собственной методики.

В рамках высшего музыкального образования особое внимание уделяется влиянию научно-исследовательской работы на процесс формирования вокальной техники. [Белоусенко, Стародубцева, 2022] Студенты, изучая теоретические аспекты вокального искусства, могут применять полученные знания на практике и проводить собственные исследования, связанные с анализом вокальных школ, исторических традиций исполнения или психофизиологических особенностей формирования голоса. Такая исследовательская активность стимулирует критическое мышление, повышает интерес к дисциплине и формирует более глубокое понимание внутренних механизмов сценической выразительности. Кроме того, вовлечение в научную деятельность способствует развитию самостоятельности, ответственности и умения добывать новые знания, что крайне важно для дальнейшей профессиональной карьеры. Различные научные семинары, коллоквиумы и конференции, посвященные вокальному искусству, становятся платформами для обмена опытом и позволяют студентам приобретать навыки научного анализа результатов обучения. Таким образом, сочетание творческой и исследовательской компонент в учебном процессе укрепляет методологическую базу, формируя у выпускников более системное мышление и стремление к инновациям.

Говоря о методологических основах формирования вокальной техники, нельзя обойти вниманием использование современных цифровых технологий, которые позволяют существенно расширить возможности контроля и анализа певческого звука. [Ши, 2024] Специализированные программы и приложения помогают визуализировать параметры голоса, такие как спектральный состав, частотный диапазон, динамика и форманты. Данные методы компьютерной акустической диагностики позволяют педагогу и студенту более объективно оценивать результаты занятий по вокалу и выявлять конкретные области для совершенствования. Аудио- и видеозаписи выступлений дают возможность проанализировать особенности исполнения, не замечаемые в реальном времени, и отследить прогресс по мере работы над репертуаром. При этом важно сохранить баланс между технологическим прогрессом и живой природой голосового искусства: никакие компьютерные программы не могут заменить непосредственную работу педагога и живой опыт артиста, но они могут стать ценным вспомогательным инструментом в процессе обучения. Однако внедрение подобных технологий

требует определенной методической подготовки педагогов, способных интерпретировать полученные цифровые данные и корректно ими пользоваться для улучшения результатов обучающихся.

Методологические принципы, лежащие в основе формирования вокальной техники, предполагают также постоянное переосмысление традиционной системы обучения и адаптацию к меняющимся условиям современного музыкального пространства. [Белоусенко, 2023] Развитие интернациональных связей и обмена творческими идеями обязывает вузы готовить вокалистов, способных гибко реагировать на культурное многообразие и быстро усваивать различные стили и языковые особенности. В таких условиях особое внимание должно уделяться формированию межкультурных компетенций, расширению кругозора и освоению современных тенденций мирового музыкального рынка. Тем не менее, в погоне за новыми выразительными средствами и оригинальными техническими новшествами нельзя забывать о сохранении базовых академических стандартов. Твердое владение классическими канонами и опора на фундаментальную вокальную школу по-прежнему остаются надежным ориентиром в условиях динамичных преобразований искусства.

Эффективность методологии формирования вокальной техники тесно связана с качеством взаимодействия между педагогом и студентом. Педагогическое мастерство позволяет не только грамотно выстроить учебный процесс, но и тонко чувствовать психологическое состояние ученика, умело подбирать индивидуальный подход и предлагать творческие решения, способствующие раскрытию природных задатков. [Чжао, Малащенко, 2023] Преподаватель становится своеобразным наставником, который поддерживает, вдохновляет и корректирует движение студента к профессиональным вершинам. В такой атмосфере более вероятно формирование устойчивой мотивации к постижению вокальных тонкостей и осмысленному применению полученных знаний. Критически важен деликатный баланс между требовательностью и чуткостью: студент, чувствуя уважение к своей индивидуальности, охотнее принимает новые знания, глубже погружается в процесс познания, проявляет инициативу и творческое мышление. Педагогическая мудрость в этом смысле заключается в способности направлять развитие голоса без подавления естественных творческих порывов, что обеспечивает формирование уникального исполнительского стиля.

Однако даже самая продуманная методика не принесет желаемых результатов, если сам студент не будет активно вовлечен в процесс развития своего голоса. Осознанное отношение к обучению помогает будущему профессионалу принимать ответственные решения, экспериментировать и самостоятельно выявлять проблемы в собственной вокальной технике. Сочетание самостоятельной работы с регулярными консультациями педагога формирует развивающуюся среду, которая стимулирует рост исполнительских качеств и расширяет горизонты творчества. При этом важно сохранять интерес к обучающему процессу, находя новые способы мотивации, будь то освоение новых жанров, поиск оригинальных интерпретаций или проведение собственных мини-концертов и творческих встреч. В итоге возникает ситуация, в которой студент превращается в активного соучастника собственного профессионального становления, а не просто в пассивного получателя информации, и это является фундаментальным условием успешного формирования высококачественной вокальной техники.

Положительный результат во многом зависит и от умения ставить конкретные цели и задачи на каждом этапе обучения. Формулирование четких, измеримых показателей развития, например, увеличение диапазона либо достижение более точной интонации, помогает

студентам лучше понимать собственный прогресс и вовремя корректировать стратегию работы. При этом не менее важно уметь устанавливать дальнюю цель – идеал исполнения, к которому следует стремиться, не забывая о реализации текущих шагов. Такое целеполагание придает процессу обучения углубленную направленность, а педагог может выступать в роли координатора, помогая распределять приоритеты и концентрировать ресурсы на наиболее важных аспектах вокальной техники. По мере достижения промежуточных результатов формируется положительная обратная связь, укрепляется уверенность студента в собственных силах, что мотивирует на дальнейшее развитие и исследования в области вокального искусства.

Важнейшим аспектом остается сохранение здоровья голоса. Регулярные осмотры у фониатров, соблюдение режима отдыха и правильное питание – все это является частью профессиональной этики певца. Избыточные нагрузки, неравномерное распределение репертуара, а также неправильная постановка дыхания могут привести к воспалительным процессам, узелкам на связках и другим серьезным проблемам. Поэтому в методической работе обязательно уделяется внимание профилактическим мерам, формированию культуры бережного отношения к голосовому аппарату. Студенты должны осознавать необходимость комплексного подхода, сочетающего вокальную практику с занятиями, укрепляющими общее физическое состояние, а также поддерживающими психоэмоциональное равновесие. Систематический контроль за состоянием голоса, своевременное реагирование на первые симптомы переутомления или повреждений позволяют избежать многих неприятных последствий и обеспечить профессиональное долголетие.

Выпускники высших музыкальных учреждений, прошедшие систематическую подготовку по формированию вокальной техники, выходят на профессиональную сцену с высоким уровнем компетенций. Они способны уверенно вести себя на сцене, точно передавать художественный замысел композитора, легко адаптироваться к различным жанрам и стилям, а также продуктивно взаимодействовать с коллегами-музыкантами. В непрерывном процессе саморазвития и поиска новых выразительных средств значительную роль играет постоянное совершенствование техники, основанное на базовых принципах, заложенных в период обучения. Эти занятые в музыкальном искусстве люди понимают, что овладение голосом – это путь длиною во всю карьеру, который требует как теоретических, так и практических знаний, многолетнего анализа, самокритики и гибкости в адаптации к изменяющимся условиям творчества.

Заключение

Таким образом, методологические основы формирования вокальной техники в системе высшего музыкального образования опираются на комплексный, междисциплинарный подход, включающий физиологические, психологические, педагогические, культурологические и технологические аспекты. Все эти элементы переплетаются в целостную систему, направленную на раскрытие индивидуального потенциального молодого вокалиста и приобретение им навыков, необходимых для конкурентоспособного и успешного профессионального будущего. Сочетание фундаментальных принципов традиционной вокальной школы и инновационных экспериментов создает почву для непрерывного роста и совершенствования, обеспечивая преемственность культурных ценностей и открывая новые горизонты для развития вокального искусства. Формирование вокального мастерства становится не только учебной задачей, но и процессом глубокого личностного роста, в котором

осмысленная методология служит надежным ориентиром на пути каждого студента к постижению искусства пения.

Библиография

1. Алексеева Л.Л. Традиции и современность в обучении вокальному искусству // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2024. № 2 (118). С. 136–144. 9 с.
2. Ахмедиева Е.В. Музыкально-стилистические основы воспитания вокального слуха // Искусство и образование. 2023. № 1 (141). С. 173–180. 8 с.
3. Ахмедиева Е.В., Каминская Е.А. Развитие вокального слуха в процессе воспитания музыканта // Искусствознание: теория, история, практика. 2022. № 3 (35). С. 6–11. 6 с.
4. Белоусенко М.И. Анализ академического, вокального искусства на современном этапе // Наука. Искусство. Культура. 2024. № 3 (43). С. 239–243. 5 с.
5. Белоусенко М.И. Внутренняя мотивация как психологический фактор в процессе сольного пения // Наука. Искусство. Культура. 2023. № 2 (38). С. 187–192. 6 с.
6. Белоусенко М.И., Стародубцева И.Ф. Обобщение концепций вокального исполнительства в системе музыкального искусства // Современное педагогическое образование. 2022. № 1. С. 67–70. 4 с.
7. Го М., Сраджев В.П. Концептуальные основы развития методики обучения пению с учетом жанрового разнообразия // Современное педагогическое образование. 2022. № 5. С. 78–83. 6 с.
8. Дустова З.С. Современные подходы формирования вокально-исполнительской культуры студентов в системе высшего образования // Современное педагогическое образование. 2023. № 10. С. 253–256. 4 с.
9. Муталиева Л.С. Формирование профессиональных компетенций у будущих учителей музыки в процессе вокальной подготовки // Дидакт. 2022. № 2 (10). С. 38–40. 3 с.
10. Синьсинь В. Анализ методов развития голосовых возможностей учащихся в процессе вокального музыкального образования // Управление образованием: теория и практика. 2023. № 9 (67). С. 284–291. 8 с.
11. Сянкэ С. Разработка технологии вокального обучения китайских студентов в российских музыкально-педагогических вузах // Управление образованием: теория и практика. 2023. № 11-2 (71). С. 259–263. 5 с.
12. Цзинь П. Современное вокальное пение: история, подходы, техника // Культура Мира. 2024. Т. 12. № 37 (2). С. 100–107. 8 с.
13. Чжао Ц., Малащенко В.О. Организация комплексной музыкальной подготовки будущего вокального исполнителя // Человек. Социум. Общество. 2023. № 3. С. 81–85. 5 с.
14. Ши Ю. Анализ методик обучения вокалу в современном музыкальном образовании // Управление образованием: теория и практика. 2024. № 1-1. С. 247–254. 8 с.
15. Ющенко Н.С. Эволюция процесса профессиональной вузовской подготовки эстрадных вокалистов в России // Современное педагогическое образование. 2024. № 3. С. 279–283. 5 с.

Methodological Foundations for the Formation of Vocal Technique in the System of Higher Music Education

Qi Yinghao

Master Student,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika River Embankment,
Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 450042412@qq.com

Abstract

This article is dedicated to the methodological aspects of forming a professional vocal technique within the system of higher musical education. In the context of the constant development of educational standards and the implementation of innovative technologies, the improvement of the

teaching process in the field of vocal performance has become particularly relevant. The aim of the study was to develop and test new methodological approaches that contribute to the comprehensive development of vocal skills among students of music universities. The introduction substantiates the importance of integrating theoretical knowledge and practical skills in the educational process, as well as identifies contemporary issues with traditional methods that do not always meet the demands of the digital era. The relevance of the research is supported by an analysis of domestic and foreign pedagogical literature, which reveals gaps in existing educational programs in the field of vocal music. The “Methods” section describes a set of applied methodological approaches, including a comparative analysis of pedagogical strategies, a systematic approach to constructing the educational process, and the conduct of a pedagogical experiment in several higher educational institutions. Empirical data were collected through questionnaires, analysis of the results of control lessons, and in-depth interviews with teachers and students, ensuring a comprehensive evaluation of the effectiveness of the new methodological techniques. The “Results” section presents data indicating a significant improvement in the vocal technique indicators in the experimental group compared to the control group. The use of multimedia tools and remote learning platforms contributed to increased student motivation and the development of autonomy in mastering complex vocal exercises. The discussion of the results stresses the necessity for further integration of innovative technologies into the classical system of vocal teaching. The authors note that the proposed methodological principles can be adapted for various higher music education programs and can contribute to a qualitative transformation of traditional pedagogical approaches. Thus, the presented study demonstrates the high practical significance of developing and implementing new methodological foundations for forming vocal technique, which, in the long run, will enhance the overall level of professional training for future performers within the system of higher musical education.

For citation

Qi Yinghao (2025) Metodologicheskie osnovy formirovaniya vokalnoy tekhniki v sisteme vysshego muzykalnogo obrazovaniya [Methodological Foundations of Vocal Technique Formation in Higher Music Education System]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (3A), pp. 167-177.

Keywords

methodology, formation, vocal technique, system, music education.

References

1. Alekseeva L.L. Traditions and Modernity in Vocal Art Education // *Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts*. 2024. No. 2 (118). pp. 136–144. 9 p.
2. Akhmedieva E.V. The Musical-Stylistic Foundations of Training the Vocal Ear // *Art and Education*. 2023. No. 1 (141). pp. 173–180. 8 p.
3. Akhmedieva E.V., Kaminskaya E.A. The Development of the Vocal Ear in the Process of Training a Musician // *Art Studies: Theory, History, Practice*. 2022. No. 3 (35). pp. 6–11. 6 p.
4. Belousenko M.I. An Analysis of Academic Vocal Art in the Modern Stage // *Science. Art. Culture*. 2024. No. 3 (43). pp. 239–243. 5 p.
5. Belousenko M.I. Intrinsic Motivation as a Psychological Factor in the Process of Solo Singing // *Science. Art. Culture*. 2023. No. 2 (38). pp. 187–192. 6 p.
6. Belousenko M.I., Starodubtseva I.F. A Synthesis of Vocal Performance Concepts in the System of Musical Art // *Contemporary Pedagogical Education*. 2022. No. 1. pp. 67–70. 4 p.
7. Go M., Sradzhev V.P. Conceptual Foundations for the Development of Singing Pedagogy Considering Genre Diversity

-
- // Contemporary Pedagogical Education. 2022. No. 5. pp. 78–83. 6 p.
8. Dustova Z.S. Modern Approaches to Shaping the Vocal-Performing Culture of Students in the Higher Education System // Contemporary Pedagogical Education. 2023. No. 10. pp. 253–256. 4 p.
9. Mutaliyeva L.S. The Formation of Professional Competencies in Future Music Teachers in the Process of Vocal Training // Didact. 2022. No. 2 (10). pp. 38–40. 3 p.
10. Sinhsin V. An Analysis of Methods for Developing Students' Vocal Abilities in the Process of Vocal Music Education // Education Management: Theory and Practice. 2023. No. 9 (67). pp. 284–291. 8 p.
11. Syanke S. The Development of a Vocal Training Technology for Chinese Students in Russian Music-Pedagogical Universities // Education Management: Theory and Practice. 2023. No. 11-2 (71). pp. 259–263. 5 p.
12. Jin P. Modern Vocal Singing: History, Approaches, Technique // Culture of the World. 2024. Vol. 12. No. 37 (2). pp. 100–107. 8 p.
13. Zhao Ts., Malashchenko V.O. Organization of Comprehensive Musical Training for a Future Vocal Performer // Man. Society. Community. 2023. No. 3. pp. 81–85. 5 p.
14. Shi Yu. Analysis of Vocal Training Methods in Modern Music Education // Education Management: Theory and Practice. 2024. No. 1-1. pp. 247–254. 8 p.
15. Yushchenko N.S. The Evolution of the Process of Professional University Training of Pop Vocalists in Russia // Contemporary Pedagogical Education. 2024. No. 3. pp. 279–283. 5 p.