

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

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**РАЗВИТИЕ ПЕВЧЕСКОГО ДЫХАНИЯ ЭСТРАДНОГО
АРТИСТА-ВОКАЛИСТА**

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки V курса 551 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение»)

ГАБДУШЕВОЙ ГУЛЬНАРЫ ДМИТРИЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

Н.В. Корчагина

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И.А. Королева

Саратов 2026

Введение. Актуальность изучения методик развития певческого дыхания обусловлена необходимостью поиска путей формирования здорового, устойчивого и выразительного вокального звучания. В современных условиях музыкального образования преподаватель сталкивается с необходимостью сочетания традиционных методов вокальной педагогики с достижениями современной физиологии, психологии и методики обучения. Тема развития певческого дыхания у эстрадного артиста-вокалиста является актуальной по нескольким взаимосвязанным причинам, затрагивающим педагогические, профессиональные, физиологические и культурные аспекты вокального искусства.

Современная эстрадная музыка отличается огромным стилистическим разнообразием (поп, R'n'B, соул, джаз, рок, фолк и др.), что предъявляет к вокалисту уникальные требования. Каждый стиль диктует свои нюансы в звукоизвлечении, динамике, атаке звука, использовании приёмов (например, субтон, бэлтинг, мелизмы). Грамотно поставленное дыхание – это фундамент, позволяющий технически безопасно и художественно убедительно реализовать эти приёмы, сохраняя здоровье голосового аппарата.

Конкуренция в музыкальной индустрии требует от артиста не только узнаваемого тембра, но и исключительной выносливости. Гастрольный график, длительные студийные записи, выступления в сложных акустических и климатических условиях (например, на открытом воздухе) – всё это является стрессом для голоса. Развитое певческое дыхание, основанное на физиологических принципах (диафрагмально-рёберное, или опора звука), обеспечивает стабильность, выносливость голоса и профилактику профессиональных заболеваний (узелки, ларингиты).

Академическая вокальная педагогика имеет глубоко разработанную, но строгую систему дыхательных техник, ориентированную на специфику оперного пения. Многие эстрадные вокалисты либо полностью отрицают эту школу, рискуя получить травмы, либо механически переносят её приёмы, что может нивелировать характерную для эстрады манеру и натуральность

звучания. Существует дефицит методик, которые бы адаптировали классические принципы работы с дыханием под специфические задачи эстрадного вокала, что и составляет ядро научной проблемы исследования.

В связи с развитием шоу-бизнеса, вокальных телепроектов и студий звукозаписи резко выросло количество людей, занимающихся пением. Зачастую они учатся по разрозненным Интернет-ресурсам, где не уделяется должного внимания базовому навыку – дыханию. Это приводит к распространению ошибок и ранним проблемам с голосом. Исследование и систематизация методов развития дыхания для эстрадного пения имеют важное практико-педагогическое значение для создания эффективных обучающих программ как для начинающих, так и для профессионалов.

Дыхание – это не только механический процесс, но и важнейший элемент эмоциональной выразительности и сценического присутствия. Оно напрямую связано с работой нервной системы, контролем над волнением (так называемое «дыхание паники»). Изучение способов интеграции дыхательных техник для управления эмоциональным состоянием на сцене – это современный и востребованный вектор в подготовке артиста.

Тема находится на стыке музыкознания, педагогики, медицины (фоониатрии, физиологии) и психологии. Её разработка способствует развитию междисциплинарных исследований: педагогика получает новые адаптированные методики обучения, медицина – данные для профилактики нарушений голосового аппарата у эстрадных певцов, а сфера вокального искусства и исполнительской практики – более глубокое понимание физиологических и технических основ современного вокального исполнительства.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена потребностью в научном обосновании и систематизации безопасных и стилистически ориентированных методов развития певческого дыхания именно для эстрадного вокалиста. Работа направлена на преодоление существующего методического разрыва, повышение профессионального уровня и сохранение

здоровья голоса артистов в условиях высоких требований современной музыкальной индустрии. Всё вышесказанное и обусловило выбор темы выпускной квалификационной работы бакалавра – **«Развитие певческого дыхания эстрадного артиста-вокалиста».**

Степень научной разработанности проблемы. Некоторые исследования в области физиологии певческого дыхания были проведены Л.Б. Дмитриевым и Л.Д. Работновым, в области педагогики этот вопрос в своих работах изучали Ю.А. Ковнер, Л.В. Романова, Г.П. Стулова, а в области фониатрии – Ф.Ф. Заседателей и И.И. Левидов. В монографии «Основы вокальной методики» Л.Б. Дмитриев рассматривает дыхание как важнейший компонент голосообразования, подробно анализирует работу дыхательного аппарата в процессе пения, раскрывает механизмы формирования певческой опоры и подчёркивает необходимость координации дыхания, фонации и артикуляции в процессе вокального обучения.

Существенный вклад в разработку проблемы внёс В.П. Морозов. В исследованиях, посвящённых психофизиологии голосообразования и вокальной речи, учёный обосновал значение дыхательной опоры как важнейшего условия формирования качественного певческого звука. Значительное место вопросам дыхания в вокальной подготовке уделено в работах А.Г. Менабени. В труде «Методика обучения сольному пению» автор подробно исследует особенности певческого дыхания, принципы формирования дыхательной опоры и методические подходы к развитию дыхательных навыков у вокалистов.

Важное значение для современной вокальной педагогики имеют работы В.В. Емельянова. Разработанная им фонопедическая система развития голоса основана на принципах координации дыхания и голосообразования. Вопросы обучения эстрадному вокалу и формирования певческого дыхания рассматриваются также в работах А.В. Карягиной, С. Риггса и других исследователей современной вокальной педагогики.

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть теорию и практику развития певческого дыхания эстрадного артиста-вокалиста.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- 1) рассмотреть певческое дыхание как предмет научных исследований;
- 2) исследовать профессионально-технические особенности работы эстрадного артиста-вокалиста;
- 3) провести сравнительный анализ методик развития певческого дыхания;
- 4) изучить внедрение отдельных элементов методик развития певческого дыхания в учебную и концертную деятельность эстрадного артиста-вокалиста.

Для решения поставленных задач использовались следующие **методы исследования:** теоретико-логический и сравнительно-сопоставительный анализ специальной научной литературы по теме исследования в области педагогики, психологии, физиологии, музыкального исполнительства.

Методологической базой исследования послужили работы А.М. Вербова, Л.Б. Дмитриева, В.В. Емельянова, Ф.Ф. Заседателя.

База исследования: «МБУДО ДШИ п. Караванный Оренбургского района».

Апробация исследования. Отдельные теоретические положения и выводы были представлены на XIII Международной научно-практической конференций студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства» (Саратов, 2026 г.).

Структура работы. Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложений.

Введение содержит актуальность работы, степень научной разработанности проблемы, сведения об апробации, цель, задачи и методологическую базу исследования.

В первой главе рассмотрены теоретические основы развития певческого дыхания эстрадного артиста-вокалиста, а именно: певческое дыхание как предмет научных исследований и профессионально-технические особенности работы эстрадного артиста-вокалиста.

Вторая глава посвящена практике развития певческого дыхания эстрадного артиста-вокалиста. В данной главе рассмотрены методики развития певческого дыхания, проведен сравнительный анализ описанных методик и приведены особенности внедрения отдельных элементов методик развития певческого дыхания в учебную и концертную деятельность эстрадного артиста-вокалиста.

Заключение содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу бакалавра завершает **список использованных источников**, включающий в себя 74 наименования.

Основное содержание работы. Профессиональное обучение вокальному искусству в целом, будь то академическое, эстрадное или народное пение, неразрывно связано с понятием вокального дыхания. Первоосновой педагогического метода многих мастеров и педагогов вокала является правильная постановка дыхания.

Изучению фонационного дыхания посвящен широкий круг научных и методических работ. Начиная с рубежа XIX-XX веков, об этом писали исполнители (М.А. Дейша-Сионицкая, И.П. Прянишников), учёные в области голосоведения (Ф.Ф. Заседателев, В.П. Морозов, Л.Д. Работнов, Р. Юссон), педагоги (Г.А. Алчевский, П.Т. Гончарук, В.В. Емельянов, Н.К. Мешко, С. Риггс, Г.П. Стулова, Л.В. Шамина). Названные специалисты разрабатывали в своих трудах положения о вокальном дыхании, отталкиваясь от определённой манеры пения – академической, эстрадной и народной.

Певческое дыхание как сложный психофизиологический процесс неоднократно рассматривалось в научной и методической литературе. Так, Л.Б. Дмитриев в труде «Основы вокальной методики» рассматривает

певческое дыхание как важнейший элемент вокальной техники и подчёркивает необходимость координации дыхательного, голосового и артикуляционного аппаратов. Сходной позиции придерживается А.М. Вербов в работе «Техника постановки голоса», указывая на значение рационального распределения дыхания для устойчивости звука и свободы голосообразования.

Вопросы взаимосвязи дыхания и акустических характеристик певческого голоса получили развитие в исследованиях В.П. Морозова «Искусство резонансного пения» и «Тайны вокальной речи». Учёный рассматривает дыхание как важнейший компонент резонансной системы певца и подчёркивает его роль в формировании тембра, силы и выразительности звучания. Значительный вклад в изучение биомеханических основ голосообразования внесла Г.П. Стулова. В статьях «К вопросу о певческом дыхании» и «Типы дыхания в пении» исследователь анализирует различные подходы к классификации певческого дыхания и обосновывает преимущества грудно-брюшного типа дыхания в вокальной практике.

Историческая эволюция представлений о певческом дыхании отражена в исследованиях Э.А. Луганской «Вокальное дыхание: взгляды мастеров конца XIX – начала XXI столетий» и А.А. Калмыковой «Формирование певческого дыхания в итальянской и отечественной вокальных школах». Авторы показывают, что понимание роли дыхания в процессе пения изменялось вместе с развитием вокального искусства, педагогики и научных представлений о голосообразовании.

Методические аспекты формирования певческого дыхания нашли отражение в работах А.Г. Менабени «Методика обучения сольному пению», Н.К. Мешко «Искусство народного пения: практическое руководство и методика обучения», Н.Б. Гонтаренко «Сольное пение: секреты вокального мастерства» и А.В. Карягиной «Современный вокал». Авторы рассматривают развитие дыхательных навыков как необходимое условие формирования профессионального певческого голоса и предлагают различные способы

совершенствования дыхательной координации в процессе вокального обучения.

Особое значение для настоящего исследования имеют работы, посвящённые специфике эстрадного вокала. Так, Е.В. Пономарева в статье «Особенности эстрадного певческого дыхания», О.В. Пивницкая в исследовании «Певческое дыхание и опора в классе современного вокала: основные педагогические подходы в отечественной и зарубежной педагогике», А.М. Пронин в работе «Методика развития проприоцепции дыхательного аппарата в процессе обучения эстрадному вокалу», а также П.С. Чупрун и О.П. Леурда в статье «Особенности формирования певческого дыхания в эстрадном вокале» рассматривают особенности формирования дыхательных навыков в условиях современной эстрадной исполнительской практики. Исследователи подчёркивают необходимость адаптации традиционных вокально-педагогических подходов к требованиям эстрадного исполнительства, связанным с использованием микрофона, широким спектром вокальных техник и разнообразием музыкальных стилей.

Заключение. Данная выпускная квалификационная работа бакалавра посвящена теории и практике развития певческого дыхания эстрадного артиста-вокалиста. Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы.

1. Певческое дыхание является одним из ключевых объектов изучения в вокальной педагогике, физиологии голосообразования и фонииатрии. В научной литературе оно рассматривается как сложный психофизиологический механизм, обеспечивающий координацию дыхательного, голосового и артикуляционного аппаратов в процессе вокализации. Исследования М.А. Дейша-Сионицкой, В.В. Емельянова, Ф.Ф. Заседателя, Н.К. Мешко, В.П. Морозова, И.П. Прянишникова, Г.П. Стуловой, а также зарубежных исследователей С. Риггса и Р. Юссона свидетельствуют о существовании различных подходов к определению оптимального типа певческого дыхания, роли специальных дыхательных

упражнений и природы опоры звука. Вместе с тем большинство исследователей сходятся во мнении о ведущем значении грудно-брюшного (нижнерёберно-диафрагматического) дыхания как наиболее продуктивной основы профессионального голосообразования. Несмотря на значительную степень разработанности проблемы в академическом и народно-певческом исполнительстве, вопросы развития певческого дыхания в эстрадном вокале освещены недостаточно полно. Это обуславливает необходимость дальнейшего изучения данной проблемы применительно к подготовке современного артиста-вокалиста и разработке эффективных методик формирования дыхательных навыков в условиях эстрадного исполнительства.

2. Профессионально-технические особенности работы эстрадного артиста-вокалиста представляют собой комплексную систему взаимосвязанных компетенций, где вокальное мастерство выступает центральным элементом, дополняемым музыкальной подготовкой, сценическим искусством и техническими навыками. Современный эстрадный исполнитель должен обладать высоким уровнем владения голосом и дыхательным аппаратом, развитым музыкальным слухом и чувством стиля, артистизмом и сценической культурой, физической подготовкой и хореографическими навыками, технологической грамотностью, способностью к импровизации. Успех артиста определяется не только природными данными, но и постоянным самосовершенствованием в следующих направлениях: развитие профессиональных навыков, работа над сценическим образом, освоение современных технологий, психологическая устойчивость, умение выстраивать коммуникацию с аудиторией.

В современных условиях конкурентоспособность эстрадного вокалиста зависит от гармоничного сочетания традиционных вокальных навыков с инновационными технологиями исполнения, умения работать в условиях многозадачности и способности к постоянному профессиональному росту. Именно такой комплексный подход обеспечивает долгосрочный успех в творческой карьере и позволяет артисту оставаться востребованным на

современной музыкальной сцене.

3. Несмотря на общность конечной цели – формирование устойчивого, управляемого и физиологически свободного дыхания, различные вокально-педагогические методики предлагают принципиально разные пути её достижения. Сравнительный анализ показал, что ни одна из существующих методик в изолированном виде не способна в полной мере удовлетворить комплексные требования, предъявляемые к дыхательной технике современного эстрадного вокалиста.

Классическая итальянская школа *bel canto*, базирующаяся на принципе *arroggio*, закладывает фундаментальную основу вокального искусства. Её ценность заключается в формировании высокой культуры звука, экономного расходования воздуха и устойчивой дыхательной опоры. Однако её статичность и ориентация на академический репертуар требуют адаптации для использования в динамичной эстрадной практике. В этом контексте отечественная вокальная педагогика выступает как интегративная система, успешно сочетающая художественные традиции с научным подходом к физиологии голоса.

Методика А.Н. Стрельниковой доказала свою высокую эффективность как инструмент физиологической активации дыхательной мускулатуры и снятия хронических зажимов. Тем не менее, акцент на вдохе ограничивают её применение в качестве основной вокальной методики, отводя ей роль мощного вспомогательного средства на начальном этапе обучения или в период реабилитации. В свою очередь, современная методика SOVTE (упражнения с полуокклюзией голосового тракта) представляет собой оптимизацию координации между воздушным потоком и голосовыми складками, что напрямую способствует снижению нагрузки на аппарат и стабилизации фонации.

Эволюция вокальной методики последних десятилетий характеризуется активным междисциплинарным синтезом. Включение в педагогический процесс элементов телесно-ориентированных практик

(методик Ф. Александера, М. Фельденкрайза), а также использование цифровых технологий и дыхательных тренажёров позволяет перейти от эмпирических знаний к объективному контролю и индивидуализации обучения. Это способствует не только развитию технических навыков, но и профилактике голосовых нарушений, а также формированию психологической устойчивости исполнителя.

Оптимальная модель развития певческого дыхания базируется на принципах комплексной интеграции. Для эстрадного вокалиста, чья деятельность требует сочетания вокальной техники со сценическим движением и эмоциональной экспрессией, наиболее продуктивным является гибкий, индивидуально ориентированный подход. Он должен объединять фундаментальные координационные принципы опоры (*appoggio*), физиологическую активацию и снятие зажимов (элементы гимнастики А.Н. Стрельниковой), современные технологии координации дыхания и звукообразования (*SOVTE*), телесно-ориентированные практики для достижения общей свободы тела. Именно такой синтез позволяет сформировать универсальный и адаптивный дыхательный навык, обеспечивающий высокое качество звука, выносливость и артистическую свободу, что является ключевым фактором успешной профессиональной деятельности в области эстрадного исполнительства.

4. Качество внедрения отдельных элементов методик развития певческого дыхания в учебную и концертную деятельность эстрадного артиста-вокалиста определяется не строгим следованием одной конкретной системе, а гибким синтезом различных подходов и их последовательной реализацией.

Начальный этап работы, направленный на преодоление неверных дыхательных стереотипов (поверхностное дыхание, зажимы), наиболее продуктивен при использовании наглядных упражнений метода *bel canto* («Свеча») и активирующей дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой,

которые закладывают основу для дальнейшего развития выносливости и контроля выдоха.

Ключевым этапом является освоение нижнерёберно-диафрагмального типа дыхания, однако его внедрение требует осторожности во избежание создания новых напряжений. Именно здесь особую актуальность приобретают вспомогательные методы: SOVTE обеспечивает рациональное использование воздуха и снижает нагрузку на голосовой аппарат, а телесно-ориентированные подходы Ф. Александера и М. Фельденкрайза решают проблему интеграции дыхания со сценическим движением. Поэтому комплексное применение данных техник формирует у вокалиста способность сохранять стабильный дыхательный механизм в условиях активного действия и эмоционального стресса.

Успешная адаптация навыков к условиям концертной деятельности невозможна без учёта индивидуальных особенностей обучающегося. Систематическое и поэтапное внедрение описанных элементов приводит к значительному повышению качества звукообразования, увеличению продолжительности фраз и общей исполнительской выносливости. Следовательно, целенаправленная работа над певческим дыханием, построенная на синтезе классических и современных подходов, является основополагающим элементом профессиональной подготовки эстрадного артиста-вокалиста, обеспечивающим его сценическую свободу и артистическую выразительность.