

На правах рукописи

Сун Бо

СУН БО (КНР)

**Развитие творческой личности подростка и его певческой
культуры средствами музыкального искусства**

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (музыка)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

Москва, 2022

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

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

Официальные оппоненты: **Юдин Алексей Петрович**
доктор педагогических наук, профессор
кафедры музыкально-исполнительского искусства института изящных искусств
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

Потапов Дмитрий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель Главного редактора журнала
«Искусство и образование» Международного
Центра «Искусство и образование»

Ведущая организация: **ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»**

Защита состоится 8 июня 2022 года в 15:00 на заседании диссертационного совета Д 850.007.13 на базе Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 119331, Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 21, ауд. 20.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4 и на сайте: <https://www.mgpu.ru/>.
Автореферат разослан: «__» апреля 2022 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат педагогических наук, доцент



С.М. Низамутдинова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Разнообразие музыкальных стилей, огромное количество низкопробных произведений, стремительное развитие Интернета и доступность информации на фоне размытости нравственных, моральных и художественных ориентиров — все это дезориентирует подростка в современном мире. Особенно проблемным периодом является именно подростковый возраст. В силу особенностей психического развития подростки тяжелее идут на контакт и пускают кого-то, особенно взрослых, в свой внутренний мир. Для успешного воспитания необходимо ясное представление об особенностях взаимодействия с подростками. Как войти к ним в доверие? Как завоевать авторитет? Как воспитать из них эстетически развитых, культурных людей? Это сложные вопросы. Подростковый возраст — время перестройки психики, принятия новых нравственных норм, очерчивания границ личности, изменения самооценки. Эти процессы протекают активно, часто спонтанно, скачкообразно, но именно они закладывают фундамент личностного самосознания.

Подростковый период — один из наиболее проблемных этапов в жизни человека. Подростков характеризует острая психологическая неустойчивость, противоречивость эмоциональных состояний, конфликт взаимоотношения с внешним миром. В своем стремлении самоутвердиться подростки часто испытывают повышение общего уровня тревожности. Ю.Б. Алиев отмечает, что музыка способна разрешить многие внутренние и социальные конфликты учащихся данной возрастной категории. Воспитание певческой культуры как неотъемлемой части общей музыкальной культуры учащихся создает возможность реализации творческого потенциала личности подростка.

Проблема воспитания культуры личности подростков возникла не сегодня, но по-прежнему не теряет своей актуальности, которая определяется следующими обстоятельствами:

- современные экономические, политические, социальные преобразования оказывают на современного подростка психологическое давление, которое, в свою очередь, крайне негативно сказывается на уровне его эмоциональной и социальной свободы (поведении, самооценки и т.д.);

- высокий уровень тревожности подростка создает во всех областях его жизнедеятельности значительные затруднения включая и творческое самовыражение.

- действующие модели воспитания подростков не вполне готовы реализовывать современные требования и удовлетворять культурно

образовательным потребностям конкретной личности, общества и государства, следовательно, возникает ряд системных проблем в том числе и проблемы развития творческого потенциала личности современного подростка.

Существует еще одна серьезная проблема социально-педагогического характера. Она заключается в том, что подростки отчаянно ищут новые эталоны для подражания. СМИ, шоу-бизнес навязывают их в огромном количестве: кумиры с сомнительными моральными ценностями и вызывающим поведением, цинизм, нигилистическое отношение, культ эгоцентризма. Особенно это касается сферы искусства, где низкая информированность ребенка делает его легкой мишенью для перебаривания машиной шоу-бизнеса. Музыкальное воспитание призвано дать подростку четкие нравственные ориентиры, научить его быть полноценной, достойной личностью, осознанно выбирать лучшие образцы музыки и искусства, а не следовать массовым тенденциям.

В подростковом возрасте дети уже имеют четкие музыкальные предпочтения, которые неотделимы от зародившегося чувства самосознания и потому ревностно реагируют на вмешательство взрослых. Одной из целей музыкально-образовательной деятельности является преодоление барьеров, возникших между классической и современной музыкой в сознании детей, восстановление музыкальной преемственности поколений.

Возможности ослабления подобных негативных факторов и явлений возникают тогда, когда будут созданы реальные предпосылки, удовлетворяющие культурно-образовательным потребностям подрастающего поколения; эти потребности адекватно осознаются и принимаются субъектами культурно-образовательной деятельности, а затем трансформируются в требования, соответствующие внутренним культурно-ценностным ориентациям детей. Для материализации этих предпосылок нужен целый комплекс данных квалитетического характера, показывающих направление и динамику изменения культурно-образовательной среды, как в этой среде происходит творческое развитие личности подростка, его певческой культуры, какое место в этом процессе отводится средствам музыкального искусства, какие модели и требования актуальны какие – нет, какие из них наиболее перспективны, а какие не приведут к качественному развитию творческого потенциала личности подростков, как направить и методически поддержать культурно-ценностные ориентации и устремления детей к необратимому и устойчивому культурному росту.

Данное исследование призвано дать ответы на эти значимые для педагогической теории и образовательной практики вопросы, что определяет его актуальность.

Степень научной разработанности проблемы. Среди множества известных работ можно выделить ряд исследований, дающих концептуальное представление

о проблеме развития творческого потенциала подростка. Прежде всего это работы по музыкальной психологии и педагогике Выготского Л.С., Теплова Б.М., Божович Л.И.; труды по психологии подростков Выготского Л.С., Аверина В.А., Алейниковой Т.В., Холла С., Лисиной Е.В., Цукермана Г.А., Мастерова Б.М.; работы по исследованию личностного становления обучающегося: М.С. Бережной, А.А. Деркач, Д.К. Кирнарской, Н.И. Киященко, А.Г. Маклакова, А.А. Реан, Г.М. Цыпина, Э.Г. Эриксона и др.

Содержание и организация специального профессионального образования в сфере культуры и искусства рассматривали в своих трудах Э.Б. Абдуллин, Л.Л. Алексеева, Е.А. Бодина, Л.И. Божович, О.В. Грибкова, Л.Б. Дмитриев, Е.П. Кабкова, В.П. Морозов, Л.И. Уколова и др.

Для данного исследования интерес представляют труды по вопросам исполнительских качеств (индивидуальный стиль исполнения, культура звуковедения, артистизм и эмоциональность), работы по проблемам творческого становления личности подростка (Ю. Б. Алиев, Д. Аспелунд, А.А. Бодалев, Е.А. Бодина, Ж. Дюпре, В.В. Емельянов, О.Ф. Левичев, А.А. Мелик-Пашаев, В.П. Морозов, Г.П. Стулова и др.).

Отдельного внимания заслуживают работы, связанные с изучением становления певческой вокальной школы (А. Варламов, М. Гарсиа, В.В. Емельянов, Л.Б. Дмитриев, Г.П. Стулова, Б.М. Теплов, Школяр Л.В. и др.), поиском путей и условий развития творческого потенциала подростков (Е. А. Каминская, Л. Д. Мартиросова, Г. Д. Стаунэ, и многих др.).

Анализ состояния проблемы развития творческой личности подростка и его певческой культуры средствами музыкального искусства позволил выявить следующие объективные противоречия между:

- потребностью в воспитании творчески развитой личности подростка, в развитии его певческой культуры и недостаточной теоретико-методологической обеспеченностью данного процесса в практике работы образовательных организаций;

- наличием значительного воспитывающего потенциала музыкального искусства и слабой методологической и эмпирической проработанностью вопросов использования его средств для развития творческой личности подростка и его певческой культуры;

- необходимостью разработки целостной системы мер развития творческой личности подростка, его певческой культуры с использованием средств музыкального искусства и фактическим отсутствием действенных педагогических условий, определяющих эффективность такой системы;

- потребностью образовательной практики в научных разработках по организации музыкально-педагогического процесса, направленного на развитие

творческой личности подростка и его певческой культуры средствами музыкального искусства и недостаточной разработанностью теоретико-методического обеспечения данного процесса.

Противоречия позволяют сформулировать научную проблему исследования, разрешение которой требует ответа на вопрос о том: *«Какими должны быть средства музыкального искусства, а также педагогические условия, позволяющие раскрыть и с заданным качеством развивать творческий потенциал личности подростка и его певческую культуру?»*.

Актуальность данной проблемы, ее недостаточная разработанность позволили определить тему настоящего исследования: *«Развитие творческой личности подростка и его певческой культуры средствами музыкального искусства»*.

Ведущая идея исследования заключается в воспитании базовой культуры личности подростков посредством выявления, формирования и развития у них творческого потенциала и певческой культуры, базируясь при этом на современных концепциях, методах и средствах музыкального образования и искусства.

Объект исследования: образовательный процесс, направленный на культурно-творческое развитие подростков.

Предмет исследования: педагогические условия развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры средствами музыкального искусства.

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и экспериментально апробировать педагогические условия творческого развития личности подростка и его певческой культуры с использованием средств музыкального искусства.

Гипотеза исследования. Развитие творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры будет продуктивным если:

- учтены особенности подросткового возраста и используются сообразные возрасту средства индивидуального обучения подростка в классе вокала;

- выявлен комплекс педагогических условий культурно-творческого развития подростка, учитывающий структуру и содержание организованного музыкально-педагогического процесса; уровень овладения им приемами вокально-певческого искусства; степень использования в репертуаре технических и образно-содержательных компонентов исполняемого произведения; сформированность у подростков технических и духовно-значимых ориентиров личностного развития;

-используются организационно-педагогические и музыкально-педагогические приемы направленные на: создание комфортной психоэмоциональной атмосферы в классе вокала; художественно-творческое преломление содержания музыкальных произведений; развитие у подростков

интереса к высокохудожественным образцами музыкального и театрального искусства, живописи, архитектуры, литературы; формирование у них устойчивого понимания значимости использования в репертуаре классических и народных образцов музыкального искусства.

Задачи исследования:

1. Выполнить анализ зарубежных и отечественных исследований по проблеме развития творческой личности подростка и его певческой культуры средствами музыкального искусства.

2. Выявить принципы творческого развития личности подростка и его певческой культуры средствами музыкального искусства.

3. Разработать инструментарий диагностики уровней сформированности творческого потенциала личности и ключевых компонентов певческой культуры подростка.

4. Разработать и экспериментально апробировать методику развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры в процессе обучения в классе вокала.

5. Выявить и экспериментально проверить педагогические условия развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры.

Методы исследования, использованные для решения поставленных задач:

- *теоретические*: анализ научных трудов, обобщение и конкретизация; систематизация и абстрагирование;

- *эмпирические* – анализ и обобщение опыта ведущих педагогов-вокалистов; наблюдения в индивидуальном классе сольного пения, тестирование, анкетирование, беседы, дискуссии, метод визуального изучения зрительно-звуковой информации, концертные вокальные прослушивания, экспертная оценка эффективности методики развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры, констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты;

- *методы обработки эмпирических данных*: измерения, выборочной статистики, статистическая обработка результатов.

Методологическую и теоретическую основу исследования составили философские труды Н.А. Бердяева, Т.А. Шумилина, в которых представлены концепции творчества как явления, раскрыта роль этого феномена в становлении и развитии личности человека; идеи личностно ориентированного и системно-деятельностного подходов (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И.С. Якиманская); исследования посвященные творческому развитию личности в процессе обучения (П.И. Пидкасистый, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин); труды по психологии подростков (Выготский Л.С., Аверин В.А., Алейникова Т.В.); теоретические основы музыкально-эстетического воспитания (Б.В. Асафьев, Д.Б. Кабалевский, Б.Л.

Яворский); работы по проблемам творческого становления личности подростка (Ю. Б. Алиев, Д. Аспелунд, А.А. Бодалев, Е.А. Бодина, Ж. Дюпре , В.В. Емельянов, О.Ф. Левичев , А.А. Мелик-Пашаев, В.П. Морозов, Г.П. Стулова); исследования, связанные с изучением становления певческой вокальной школы (А. Варламов, М. Гарсиа, В.В. Емельянов, Л.Б. Дмитриев, Г.П. Стулова, Б.М. Теплов, Школяр Л.В.), поиском путей и условий развития творческого потенциала подростков (Е. А. Каминская, Л. Д. Мартиросова, Г. Д. Стаунэ).

Организация и этапы исследования. Работа над диссертацией включала в себя три этапа:

Первый этап - (2018 -2019гг.). Анализ и обобщение зарубежных и отечественных исследований по проблеме развития творческой личности подростка и его певческой культуры средствами музыкального искусства. Определены методология и методика исследования. Разработка программы опытно-экспериментального исследования.

Второй этап - (2020-2021гг.) – корректировка основных положений гипотезы исследования; выявление педагогических условий, разработка и проверка методики развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры в процессе обучения в классе вокала. Разработка инструментария диагностики сформированности творческого потенциала личности и ключевых компонентов певческой культуры подростка.

Третий этап - (2021-2022гг.). Проверка полученных результатов на соответствие гипотезе и поставленным задачам исследования. Организация контрольного этапа эксперимента. Обобщение результатов опытно-экспериментальной работы. Формулировка выводов и перспектив дальнейших исследований по рассматриваемой проблеме. Оформление текста работы и подготовка автореферата.

База исследования. Работа над диссертацией проводилась на базе сети студий вокала Ирины Сокериной, город Москва.

Научная новизна исследования:

1. Выявлена специфика развития творческой личности и певческой культуры подростка, которая заключается в постепенном формировании его индивидуальных качеств как врожденных, так и приобретенных в процессе обучения подростка вокальному искусству, а результативность такого развития опосредуется совокупностью следующих принципов: осознание себя как исполнителя традиций вокального академического искусства; непрерывное совершенствование и развитие технических вокальных навыков; видение в музыкальных произведениях замысла авторов музыки и текста, художественно-образная передача смысла исполнения авторских произведений.

2. Разработан инструментарий диагностики качества творческого развития

личности подростка и сформированности его певческой культуры, который содержит совокупность показателей (уровень конвергентной образованности подростка; степень ценностного отношения к вокальному искусству; отношение к собственному исполнению, умениям и навыкам в вокальной сфере; понимание жанрового многообразия песенного репертуара, звучащего на эстраде; художественно-образные прочтения), позволяющих комплексно оценить каждый из компонентов творческого роста и певческой культуры подростка.

3. Разработана авторская методика «Музыка со мной», включающая в себя комплекс методов (подражания; иллюстрации музыкального произведения; слуховой и зрительной наглядности; пластического интонирования; импровизации и сценического движения), программно-целевые установки (максимально раскрыть музыкальные способности, творческий потенциал подростка, расширить его музыкальный опыт, сформировать навык самостоятельных импровизаций и др.) реализация которой обеспечивает достижение заданного уровня развития творческого потенциала подростка и его певческой культуры.

4. Выявлены педагогические условия (методически грамотное построение учебного процесса; использование вокально-технических приемов, признанных певцами-музыкантами; включение в репертуар сочетания технических и образно-содержательных компонентов для выразительности сценического воплощения музыкального произведения и др.), определяющие эффективность творческого развития личности подростка и его певческой культуры в образовательной практике системы дополнительного образования детей, студиях вокала.

Теоретическая значимость исследования.

Представлены положения раскрывающие особенности развития творческой личности и певческой культуры подростка, его программно-целевые установки, методы достижения запланированных результатов, что позволяет сформулировать современные представления о принципах, лежащих в основе развития базовой культуры личности подростка. Выделены основные этапы и раскрыто содержание процесса развития компонентов певческой культуры подростка в процессе вокальной подготовки в системе дополнительного образования, вокальных студиях. Разработана качественная модель методики развития творческого потенциала подростка и его певческой культуры, которая дает новое видение различных «модельных форм» изучаемой реальности и расширяет имеющийся спектр репрезентативных подходов к ее моделированию. Определены показатели сформированности певческой культуры подростка, педагогические условия его творческого роста, способствующие регуляции культурно-творческой деятельности субъектов вокально-образовательной практики на операциональном, тактическом и стратегическом уровнях.

Практическая значимость исследования.

Создана нормативная модель педагогических условий творческого развития личности подростка и его певческой культуры, определяющая результативность применения предложенных автором результатов исследования в реальной образовательной практике системы дополнительного образования детей, студиях вокала. Обоснованы методические рекомендации по повышению эффективности творческого развития подростка и его певческой культуры, использование которых позволило повысить качество организации вокально-исполнительской деятельности в целом, а также качество практической работы педагога по классу вокала, в частности.

Сформулированные положения, методические наработки могут быть использованы педагогами в их практической работе по воспитанию и повышению уровня певческой культуры подростков, развитию у них творческого потенциала. Предложенные автором учебно-исполнительский репертуар, диагностический инструментарий, система тренинговых упражнений для развития вокально-технических навыков послужат методической основой начального музыкального образования молодого поколения в условиях общеобразовательных учреждений, ДШИ, ДМШ, центрах дополнительного образования детей, музыкальных студиях.

Личный вклад соискателя в получении результатов исследования заключается в получении исходных данных, формулировке научной идеи, объективных противоречий и проблемы исследования; в разработке методики, определении педагогических условий развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры; разработке инструментария диагностики качества полученных результатов; личном участии в их апробации; разработке программы и проведении опытно-экспериментального исследования; в обработке и интерпретации полученных эмпирических данных.

Достоверность и обоснованность результатов и выводов обусловлены тем, что теория базируется на известных и проверяемых фактах и основаниях, согласуется с опубликованными ранее данными по теме диссертации, ключевые идеи исследования базируются на анализе музыкально-педагогической практики, обобщении передового педагогического опыта творческого развития личности подростка и его певческой культуры в условиях дополнительного образования; использовано сравнение авторских данных с данными, полученными ранее по данной тематике; установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в других источниках по данной тематике; использованы современные методики сбора и обработки фактических данных.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись путем обсуждения на заседаниях департамента музыкального искусства института

культуры и искусств Московского городского педагогического университета, докладах на научно-практических конференциях регионального, всероссийского и международного уровней: «Стратегии развития образовательного пространства в контексте интеграции культуры и искусства» (Москва, 2018), «Наука и образование в контексте культурных традиций» (Москва, 2018), «Инновационные тенденции развития системы образования» (Москва, 2019), «Музыкальное образование и наука в современном мире» (Москва, 2019); «Стратегия развития музыкального образования в условиях международного культурно-образовательного сотрудничества» (Москва, 2020).

Результаты исследования апробировались посредством собственных вокальных выступлений, на вокальных фестивалях и конкурсах, включая международные: Чебоксары, Созвездие (2017). Международный телевизионный конкурс - Лауреат 1 степени; Москва, Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Золотая осень» (2019) - Лауреат 1 степени; Москва, Международный фестиваль конкурс искусств «Allegretto grazioso» (2019) - Лауреат 2 степени; Казань, III Международный конкурс вокалистов (2018) - Лауреат 1 степени; Санкт-Петербург, VII международный фестиваль конкурс детского и молодёжного творчества «Невская капель» (2019) - Лауреат 1 степени; Вена (Австрия), Международный конкурс «Viennese Dreams» (2019) - Лауреат 1 степени; Москва, IV международного вокального детско-юношеского конкурса имени С.Я. Лемешева (2019) - Лауреат 1 степени; Тверь, X Международный конкурс вокалистов имени народного артиста СССР А.П. Иванова (2017) - Дипломант.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Развитие творческой личности и певческой культуры подростка происходит посредством постепенного формирования его индивидуальных качеств как врожденных, так и приобретенных в процессе обучения в классах вокала. При этом специфика и результативность такого развития опосредуется целостным комплексом принципов, основными из которых являются: осознание себя как исполнителя традиций вокального академического искусства; непрерывное совершенствование и развитие технических вокальных навыков; видение в музыкальных произведениях замысла авторов музыки и текста, художественно-образная передача смысла исполнения авторских произведений.

2. Критериально-диагностический инструментарий оценки творческого развития личности подростка и сформированности его певческой культуры включает в себя следующие показатели: уровень образованности в других направлениях; степень ценностного отношения к вокальному искусству, включая знания имен известных певцов-исполнителей в разных жанрах, знание основных вех их творческой деятельности; отношение к собственному исполнению, умениям

и навыкам в вокальной сфере; умения выступать перед зрительской аудиторией с исполнением музыкального произведения; понимание жанрового многообразия песенного репертуара, звучащего на эстраде; художественно-образные прочтения. Совокупность перечисленных показателей позволяет комплексно оценить каждый из компонентов творческого личностного роста и певческой культуры подростка.

3. Достижение заданного уровня развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры в процессе обучения в классе вокала обеспечивает авторская методика «Музыка со мной», включающая в себя программно-целевые установки, ряд последовательных этапов и направленная на то, чтобы максимально раскрыть музыкальные способности и творческий потенциал подростков, расширить его музыкальный опыт, сформировать навык самостоятельных импровизаций, а также развить социально-значимые личностные качества подростка, его эмоциональную сферу, эстетические чувства, обеспечить устойчивое становление его нравственной позиции, познание человеческой морали путем индивидуального подхода к каждому ученику. Реализация целевых установок методики обеспечивается посредством использования комплекса методов, включающих в себя методы подражания; иллюстрации музыкального произведения; слуховой и зрительной наглядности; пластического интонирования; импровизации и сценического движения.

4. Эффективность творческого развития личности подростка и его певческой культуры определяется следующими необходимыми педагогическими условиями: грамотное построение учебного процесса, основой которого являются принципы творческого развития личности подростка и его певческой культуры; использование вокально-технических приемов признанных певцов-музыкантов в качестве критерия степени овладения подростком вокально- певческого искусства; использование в репертуаре сочетания технических и образно-содержательных компонентов для выразительности сценического воплощения музыкального произведения; включение в процесс подготовки будущего вокалиста-исполнителя значимых технических и образных качеств, способствующих его дальнейшему творческому росту.

Структура диссертации определяется логикой исследования и включает введение, две главы, заключение, список литературы, состоящий из 177 источников и приложение.

Основное содержание работы

Во **введении** представлены и содержательно описаны методологические характеристики исследования: обоснована актуальность, определены цель, объект, предмет, сформулированы задачи и гипотеза исследования, представлены этапы и база исследования; раскрывается его новизна, теоретическая и практическая

значимость, достоверность и личный вклад соискателя, представлена информация об апробации и внедрении результатов исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту.

В первой главе **«Развитие творческой личности подростка и его певческой культуры средствами музыкального искусства как проблема исследования и теоретические подходы к ее разрешению»** раскрываются теоретические основы развития творческой личности подростка в процессе занятий вокалом; представлены теоретико-методологические подходы к развитию певческой культуры личности подростка; музыкальное воспитание рассматривается как ключевой компонент творческой личности подростка; развитие певческой культуры рассматривается на занятиях вокалом.

В первом параграфе **«Теоретические основы развития творческой личности подростка в процессе занятий вокалом»** выполнен анализ научных исследований, в которых представлены философские концепции творчества (Н.А. Бердяев, Т.А. Шумилин) как явления, раскрыта роль этого феномена в становлении и развитии личности человека; идеи личностно ориентированного и системно-деятельностного подходов (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И.С. Якиманская); теория творческому развитию личности в процессе обучения (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) и в самостоятельной деятельности (П.И. Пидкасистый); основы психологии подростков - (Выготский Л.С., Аверин В.А., Алейникова Т.В.); теория музыкального воспитания - теоретические основы музыкально-эстетического воспитания (Б.В. Асафьев, Д.Б. Кабалевский, Б.Л. Яворский); рассмотрены проблемы творческого становления личности подростка (Ю. Б. Алиев, Д. Аспелунд, А.А. Бодалев, Е.А. Бодина, Ж. Дюпре, В.В. Емельянов, О.Ф. Левичев, А.А. Мелик-Пашаев, В.П. Морозов, Г.П. Стулова); изучен процесс становления певческой вокальной школы (А. Варламов, М. Гарсиа, В.В. Емельянов, Л.Б. Дмитриев, Г.П. Стулова, Б.М. Теплов, Школяр Л.В.), осуществлен поиск путей и условий развития творческого потенциала подростков (Е. А. Каминская, Л. Д. Мартиросова, Г. Д. Стаунэ).

Обобщение научных работ позволило сделать вывод о том, что развитие творческой личности и певческой культуры подростка происходит посредством постепенного формирования его индивидуальных качеств как врожденных, так и приобретенных в процессе обучения в классах вокала. Творческое развитие происходит под влиянием множества принципов, основными из которых являются: осознание себя как исполнителя традиций вокального академического искусства; непрерывное совершенствование и развитие технических вокальных навыков; видение в музыкальных произведениях замысла авторов музыки и текста, художественно-образная передача смысла исполнения авторских произведений.

Во втором параграфе **«Певческая культура личности подростка и**

теоретико-методологические подходы к ее развитию» представлены личностно ориентированный и системно-деятельностный подходы (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И.С. Якиманская). Показано, что применение личностно ориентированного подхода позволяет развивать творческую составляющую личности, ее певческую культуру посредством обращения к индивидуальности через изучение личных музыкальных интересов, способностей, потенциала. При этом основная задача педагога - ориентация подростка в обилии и многообразии музыкального мира. Системно-деятельностный подход проявляется в развитии творческой личности подростка как системы, направленной на «открытие нового знания».

Воспитание внутреннего стремления к искусству, потребности в творческом саморазвитии является первостепенной задачей педагога, поэтому нами были определены педагогические условия эффективности развития творческой культуры. К ним мы относим: грамотное построение учебного процесса, основой которого являются принципы творческого развития личности подростка и его певческой культуры; использование вокально-технических приемов признанных певцов-музыкантов в качестве критерия степени овладения подростком вокально-певческого искусства; использование в репертуаре сочетания технических и образно-содержательных компонентов для выразительности сценического воплощения музыкального произведения; включение в процесс подготовки будущего вокалиста-исполнителя значимых технических и образных качеств, способствующих его дальнейшему творческому росту.

В третьем параграфе первой главы **«Развитие певческой культуры у подростков на занятиях вокалом»** представлена авторская методика «Музыка со мной», которая реализуется на занятиях подростков вокалом, включающая в себя комплекс методов (подражания; иллюстрации музыкального произведения; слуховой и зрительной наглядности; пластического интонирования; импровизации и сценического движения), программно-целевые установки (максимально раскрыть музыкальные способности, творческий потенциал подростка, расширить его музыкальный опыт, сформировать навык самостоятельных импровизаций и др.) реализация которой обеспечивает достижение заданного уровня развития творческого потенциала подростка и его певческой культуры.

Во второй главе – **«Опытно-экспериментальная работа по развитию творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры средствами музыкального искусства»** была проведена диагностика уровня сформированности творческого потенциала и компонентов певческой культуры подростка; внедрена методика развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры в процессе обучения в классе вокала: представлены результаты опытно-экспериментального исследования

эффективности развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры на уроках сольного пения.

В первом параграфе «**Диагностика уровня сформированности творческого потенциала и компонентов певческой культуры подростка**» описан констатирующий этап экспериментального исследования, целью которого является определение уровня сформированности творческого потенциала и компонентов певческой культуры подростков. Констатирующий этап эксперимент проводился с использованием следующих методов: метод наблюдения; метод опроса; метод психологического тестирования на определение исходного уровня творческого потенциала. В эксперименте приняли участие 60 человек. В начале констатирующего эксперимента подростки проходили индивидуальное прослушивание, в ходе которого проверялось наличие: музыкального слуха, ритма, голоса, дикции. Каждый из параметров оценивался по следующим критериям (по пятибалльной системе): максимальный результат 5 баллов минимальный - 2 балла.

Уровень параметра «интонация» характеризовался отношением имеющегося навыка воспроизведения мелодии (2,3,4 балла) к абсолютно чистому интонированию мелодии (5 баллов). Параметр «слух» разделялся на «развитый», который включал в себя баллы 5 и 4, и «недостаточно развитый» — это 3 и 2 балла. Параметр «голос/тембр» рассматривался: 2 балла - глухой, сиплый; 3- тусклый, 4- светлый, чистый, легкий, но тихий; 5- чистый, легкий, звонкий.

Прослушивание на первом этапе проходило в виде распевания, а затем подростку было предложено исполнить любимую знакомую песню.

Прослушивание показало, что количество подростков, не имеющих музыкальные навыки, ненамного превосходило количество, имеющих музыкальные навыки (рис.1).

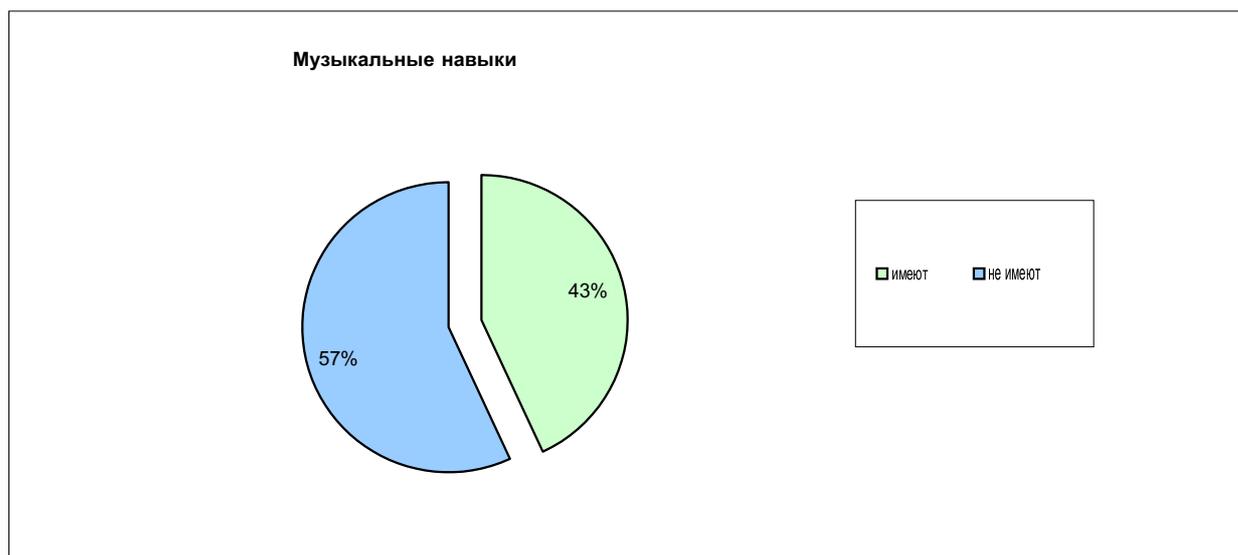


Рисунок 1. Соотношение количества подростков, имеющих и не имеющих музыкальные навыки.

С помощью метода опроса был изучен уровень музыкальной подготовки подростков. Для этого использовалась специально разработанная анкета.

Проведенный опрос демонстрирует, что некоторые из подростков уже имеют определенный музыкальный опыт занятия (в детском саду, в семье, в музыкальной школе). У четырех из участников группы кто-либо из членов семьи ранее занимался музыкой в той или иной степени. Эти подростки имели хотя и небольшой, но достаточный музыкальный опыт, лучше интонировали, так как с ними занимались музыкой.

На момент начала эксперимента, исходя из данных проверки музыкально-певческих способностей подростков развитый музыкальный слух имели 30 человек (50%); недостаточно развитый слух имели 20 человек (33,3%); неудовлетворительный результат получил 1 человек (16,6%); чистым, легким, звонким тембром обладали 13 человек (22%); глухой тембр голоса у 20 человек (33,3%).

Данные проверки музыкально-певческих способностей детей показали, что больший процент подростков имел низкий уровень вокально-певческих способностей. Тестирование на выявление творческих способностей проводилось с помощью руководителя вокальной студии, Сокериной И.В. в начале эксперимента в сентябре 2018 года и в конце эксперимента в середине декабря 2021 года. Тест творческого мышления П. Торренса помог выявить следующий исходный уровень творческого потенциала:

Тест П. Торренса определяет творческие способности подростка: насколько богат и разнообразен его внутренний мир, насколько многогранно воображение, насколько ярко окрашены образы, как детально обучаемый может изобразить представляемые картины, и как быстро выполнит предлагаемые задания. Чем выше показатель, тем выше уровень творческих способностей.

Из результатов диагностики исходный уровень творческого потенциала обучающихся можно определить как средний, так как большинство подростков по результатам теста набрали 140 баллов.

Во втором параграфе данной главы **«Методика развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры в процессе обучения в классе вокала»** представлен формирующий эксперимент исследования. На этом этапе была апробирована авторская методика «Музыка со мной», включающая в себя комплекс методов (подражания; иллюстрации музыкального произведения; слуховой и зрительной наглядности; пластического интонирования; импровизации и сценического движения), программно-целевые установки (максимально раскрыть музыкальные способности, творческий потенциал подростка, расширить его музыкальный опыт, сформировать навык

самостоятельных импровизаций и др.) реализация которой обеспечивает достижение заданного уровня развития творческого потенциала подростка и его певческой культуры. Методика внедрялась в экспериментальную группу (30 человек) при соблюдении следующих педагогических условий: грамотное построение учебного процесса, основой которого являются принципы творческого развития личности подростка и его певческой культуры; использование вокально-технических приемов признанных певцов-музыкантов в качестве критерия степени овладения подростком вокально-певческого искусства; использование в репертуаре сочетания технических и образно-содержательных компонентов для выразительности сценического воплощения музыкального произведения; включение в процесс подготовки будущего вокалиста-исполнителя значимых технических и образных качеств, способствующих его дальнейшему творческому росту.

В подростковой группе вокальных студий И.В. Сокериной на уроках вокала занимались дети от 12 до 14 лет, поэтому занятия строились с учетом индивидуальных вокальных данных подростков и их возрастных особенностей. В поддержании высокого уровня работоспособности учащихся помогала правильная организация уроков, их различные типы и формы.

В процессе обучения были использованы следующие методы: метод подражания; метод иллюстрации музыкального произведения; метод слуховой и зрительной наглядности; метод пластического интонирования; метод импровизации и сценического движения.

Использовались разнообразные формы занятий. *Вводное занятие* проводилось в начале образовательного процесса, его целью было ознакомить учащихся с предстоящей тематикой и видами обучения. *Групповые занятия*, на которых происходило знакомство с новым музыкальным материалом. На таких занятиях ученики совершенствовали свои умения и навыки, осваивали вокально-ансамблевые навыки, разучивали песенный репертуар, изучали музыкальную грамоту. *Комбинированные занятия*, на которых работа над музыкальным произведением в номере сочеталась с постановкой хореографии, слушанием музыки, просмотром видеоматериалов и обсуждением музыкального материала. На этих же занятиях с подробным анализом и самоанализом велась работа с видеозаписями учеников. Это было необходимо для того, чтобы ученики слышали и видели недостатки своего исполнения, разбирали и устраняли все неточности; *Занятие-постановка*, на котором велась отработка концертного номера, приобретался навык артистического и свободного выражения себя на сцене. Закреплялись приобретенные знания, умения и навыки в области вокального мастерства. *Мини-концерты*, которые проходили внутри группы (соло, дуэт, трио, квартет и т.д.) и сюрпризные выступления для учащихся младших групп.

Подростки на таких занятиях учились применять приобретенные умения, навыки и знания на практике, а также приобретали опыт публичного выступления, учились преодолевать сценическое волнение, тем самым повышая свою самооценку и уверенность. *Открытое занятие-концерт* проводилось для родителей, гостей и педагогов.

Следует отметить, что занятия строились так, чтобы подросток чувствовал себя спокойно и комфортно. Необходимо было постоянно поддерживать интерес учеников к занятиям, создавать позитивный климат в коллективе, в таком случае дети намного успешнее овладевали знаниями, навыками и умениями. Уроки вокала были интересными, динамичными, доступными для понимания подростков и имели конкретный результат в виде выступлений на концертах.

В третьем параграфе **«Результаты опытно-экспериментального исследования эффективности развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры на уроках сольного пения»** описан контрольный этап экспериментального исследования, обобщены и интерпретированы результаты развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры на уроках сольного пения.

Цель контрольного этапа эксперимента: проверка эффективности разработанной авторской методики «Музыка со мной». По результатам контрольного этапа эксперимента были выявлены изменения показателей сценической уверенности учащихся экспериментальной группы в сторону их повышения. Наибольшие изменения претерпели показатели уровня уверенности перед выступлением, что оказало соответствующее влияние на оценки уровня сценической культуры обучающихся.

Владение обучающимися культурой сценического поведения оценивалось по тем же параметрам, что и на констатирующем этапе эксперимента: техническая вокальная обученность, дикционные достоинства, культура жеста, актерское мастерство, взаимодействие с залом, целостность художественно-образной концепции, внешний вид. Метод наблюдения показал, что обучающиеся в процессе репетиционных занятий стали более раскрепощенными, активными; отмечен интерес к занятиям вокальной музыкой (72%). У подростков экспериментальной группы повысился уровень творческого потенциала, что привело к возрастанию интереса к вокальной деятельности (66%).

По результатам опроса можно сделать вывод о том, что у 68% обучаемых появились музыкальные вкусы, в том числе и классическая музыка. Обучающиеся стали больше интересоваться композиторами, написавшими вокальные произведения.

Анализируя проделанную работу, можно сделать вывод о том, что авторская методика по развитию творческой личности и певческой культуры старших

подростков посредством проведения специальных занятий, привела к повышению среднего балла по каждому из аспектов вокального воспитания. Создание благоприятного эмоционального климата внутри группы в значительной степени снизило не только уровень ситуативной тревожности, но также у некоторых обучающихся и показатели личной тревожности. В процессе работы по воспитанию сценической культуры молодых вокалистов была зафиксирована высокая заинтересованность большинства обучающихся, как в репетиционном процессе, так и в концертном выступлении. Снижение уровня тревожности подростков в процессе выступлений на сцене осуществлялось путем использования специально разработанных занятий. В результате были достигнуты положительные изменения в развитии сценических навыков, снижение общей и сценической тревожности, что подтвердило эффективность разработанной методики.

В заключении обобщены полученные результаты исследования.

Выводы: в работе получены следующие результаты, отражающие ее научную новизну и значимость для образовательной практики:

1. Раскрыт генезис развития творческой личности подростка и его певческой культуры средствами музыкального искусства, что позволило наметить формирующиеся тенденции такого развития в условиях складывающейся иммерсионно-цифровой образовательной среды. Установлено, что для реализации широкого спектра вопросов связанных с необходимостью разрешения изучаемой проблемой и связанных с этим противоречий требуется создать организационно-методическое обеспечение, своего рода содержательно-методический комплекс, включающий учебно-методические материалы, дидактические методы работы с обучаемыми (беседы, упражнения и приучения, наглядного и практического обучения, контроля и оценки), специальные методы вокальной драматизации, специальные упражнения, направленные на формирование певческих навыков.

2. Разработана методика развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры средствами музыкального искусства, являющаяся практическим инструментом такого развития. Данная методика имеет системный характер, включающий целеполагание, комплекс методов, конструирование содержания, осуществление и мониторинг всего процесса творческого развития подростка и его певческой культуры.

3. Осуществлена экспериментальная проверка эффективности развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры средствами музыкального искусства, которая показала высокую эффективность предложенных и реализованных принципов, выявленных педагогических условий, средств и методов в развитии ценностных ориентаций подростка, его музыкальных способностей, в расширении и углублении музыкального опыта, навыков

самостоятельных импровизаций, интегрированные в социально-значимые личностные качества подростка.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на формулировку и научное обоснование общего концептуального педагогического принципа развития творческой личности подростка и его певческой культуры средствами музыкального искусства, через развертывание сущностной (обеспечивающей решение педагогических задач посредством творчески-преобразующую деятельность по исследованию, сохранению и творческому преобразованию музыкальной среды), нормативной (направленной на расширение понятийного аппарата), процессуальной (охватывающей формы, методы и средства развития творческого потенциала личности подростка и его певческой культуры) функций развития. Необходимо дальнейшее совершенствование методического обеспечения процесса творческого развития современного подростка, дальнейшие исследования, направленные на создание системы мер по повышению базовой культуры молодого поколения.

Основные результаты и научные положения исследования отражены в следующих публикациях общим объемом 5,5 п.л.:

Статьи, опубликованные в научных журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией России (ВАК) в список изданий, рекомендованных для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук:

1. Сун Бо Основные принципы кантиленного стиля в классе вокальной подготовки /Бо Сун, Яньтао Цуй // Искусство и образование. – 2019. - № 5(121). С. 84-92. (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

2. Сун Бо Развитие духовно-нравственного потенциала на уроках музыки и искусства /Бо Сун, Бэйбэй Чжан // Искусство и образование. – 2019. - № 6(122). С. 113-120. (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л.).

3. Сун Бо Сущность процесса развития духовно-нравственного потенциала у школьников на уроках музыки // Bulletin of the International Centre of Art and Education. Москва, 2022. № 1 - С. 128-134. (0,8 п.л.).

Другие публикации по теме диссертационного исследования:

4. Сун Б. Развитие творческого потенциала обучаемых на начальном этапе занятий вокалом/ Бо Сун, Бо Люй // Международная научно-практическая конференция в журнале: Искусство и образование: методология, теория, практика. Том 1. М., 2018. - С. 116–122, (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

5. Сун Бо Культура самообразования педагога-музыканта как интегративный компонент развития личности / Бо Сун // В сборнике докладов и материалов VIII Международной научно-практической конференции: «Инновации

в отраслях народного хозяйства, как фактор решения социально-экономических проблем современности» М.: АНО ВО «Институт непрерывного образования» 2018 - С. 216-221 (0,8 п.л.).

6. Сун Бо Педагогические условия, способствующие развитию творческой личности подростков в процессе индивидуальных занятий вокалом / Бо Сун // В сборнике «Музыкальное образование и наука в современном мире» // Издательство «Перо», Москва, 2019. - С. 312-317 (0,8 п.л.).

7. Сун Бо О значении художественно-образных представлений как неотъемлемой части формирования личности музыканта / Бо Сун, Линюэ Чжан, Чуньюй Лю // Научный журнал «Образовательный форсайт». - Часть 2. Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019. - С.185-192 (0,9 / авт. вклад 0,3 п.л.).

8. Сун Бо Формирование вокального слуха, как основы для развития вокальных способностей / Бо Сун, Бо Люй Бэйбэй Чжан // Научный журнал «Образовательный форсайт». - Часть 2. Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019. - С.127-133 (0,9/ авт. вклад 0,3 п.л.).

9. Сун Бо Сущность музыкального воспитания старших школьников средствами репертуара в вокальном ансамбле / Бо Сун, Бо Люй // Научный журнал «Образовательный форсайт» Часть 1. Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019. - С.173-178 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л.).

10. Сун Бо Основные принципы кантиленного стиля / Бо Сун, Бо Люй, Бэйбэй, Чжан // Научный журнал «Образовательный форсайт». Часть 2. Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019. - С.178-185 (0,9/ авт. вклад 0,3 п.л.).

11. Сун Бо Педагогически организованная музыкальная среда, как индикатор уровня развития культуры личности / Бо Сун, Л.И. Уколова // Материалы Международной научно-практической конференции в Международном центре «Искусство и образование: методология, теория, практика» Москва, 2019. - Том 1. С.51-57 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л.).

12. Сун Бо Развитие творческого потенциала личности подростка средствами музыки / Бо Сун, Бэйбэй Чжан, Бо Люй // Научный журнал «Образовательный форсайт» № 5 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2020. - С.236-242 (0,9/ авт. вклад 0,3 п.л.).

13. Сун Бо Музыкальная среда как степень формирования эстетической культуры человека / Бо Сун, Бэйбэй Чжан, Бо Люй // Научный журнал «Образовательный форсайт». - № 4. Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019. - С.368-376 (0,9/ авт. вклад 0,3 п.л.).

14. Сун Бо Научные подходы к изучению памяти: анализ психологических исследований / Бо Сун, Чуньюй Лю // Научный журнал «Образовательный

форсайт». - № 3(7). Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2020. - С.120-126 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л.).