

**Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»**

На правах рукописи

ЧЖОУ МЭНЯО

**Формирование педагогических условий творческой
самореализации подростков средствами вокальной
деятельности**

Специальность: 5.8.2 - Теория и методика обучения и воспитания
(музыка, музыкальное искусство (дополнительное образование,
профессиональное обучение)) (педагогические науки)

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Научный руководитель:
доктор педагогических наук
профессор Л. И. Уколова

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Глава 1. Теоретические и методические аспекты творческой самореализации подростков средствами вокальной исполнительской деятельности	19
1.1 Теоретические аспекты проявления ключевых характеристик реализации творческой личности.....	19
1.2 Специфика вокальной исполнительской деятельности в контексте комплексного многообразия музыкального искусства.....	35
1.3 Моделирование педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной исполнительской деятельности	51
Выводы по первой главе	69
Глава 2. Опытнo-экспериментальная апробация педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности	72
2.1 Констатирующий этап диагностики уровней творческих и вокальных способностей подростков.....	75
2.2 Формирующий этап применения педагогических условий творческой самореализации подростков в процессе вокальной деятельности	83
2.3 Контрольный этап диагностики эффективности педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности.....	107
Выводы по второй главе	115
Заключение	117
Список литературы	125
Приложение	141

Введение

Актуальность темы исследования. Подростковый возраст является важнейшим периодом становления и взросления человека. В данный период времени растущий ребенок формируется не только физиологически, но и как полноценная личность и будущий представитель цивилизованного гражданского общества. Формирование личности подростка представляет собой комплексный процесс, который состоит из множества факторов внешнего воздействия. Важнейшими составляющими данного процесса является обучение и воспитание, которые представляют собой результативные средства становления и формирования подрастающего поколения.

Фундаментальными задачами современного образования во всех своих аспектах определяется значимость системного и целенаправленного обучения и воспитания на всех периодах взросления человека, что возможно осуществить лишь при условии взаимодействия различных сфер образования, науки и искусства. Перечисленные взаимосвязанные компоненты современного культурного общества представляют собой значимый потенциал, в том числе именно для творческой самореализации как одного из важнейших явлений в жизнедеятельности современного человека. Творческая самореализация дает возможность проявить себя в период становления современного подростка, реализовать свой скрытый личностный потенциал, идеи и мировосприятие.

Проблема комплексного воспитания личностных качеств подростков и его творческой самореализации возникла не сегодня, но в глобальных условиях современного состояния общества, по-прежнему не теряет своей актуальности, которая с каждым днем только возрастает.

Среди множества факторов внешнего воздействия, влияющих на формирование личности современного подростка, с каждым годом возрастает роль различных субкультурных социальных явлений, технологических

новшеств и средств массовой информации, которые существенно определяют нравственные и культурные ориентиры подрастающего поколения. Подобные альтернативные влияния способны культивировать в сознании современного подростка негативные модели и приоритеты социальной самоидентификации, и выступают как противовес семейному воспитанию и школьному образованию, которые призваны организовать полноценный и цивилизованный процесс комплексного формирования личности современного подростка.

Среди прочих источников внешнего воздействия на сознание и личность современного подростка существенное влияние оказывают современные экономические, политические, социальные преобразования и в целом вся комплексная информационная среда, состоящая из множества технологических средств представления данных о событиях и состоянии окружающего мира.

Перечисленное многообразие внешних факторов воздействия способно оказывать на современного подростка психологическое давление, сковывать эмоциональную и социальную свободу, вызывать высокий уровень тревожности подростка, создавая во всех областях его жизнедеятельности значительные затруднения в поведении и самооценке, в том числе и в творческой самореализации.

Комплексные механизмы формирования творческой личности разносторонне изучались учеными, педагогами, философами и психологами в силу исторических и теоретических особенностей своего проявления. Высокая степень и значимость становления и проявления творческой личности основывается на практической деятельности в различных видах искусств. Вместе с тем возникает необходимость в формировании устойчивых потребностей современных подростков в личностной самореализации именно средствами искусства, необходимость выявления комплексных механизмов, которые бы определяли степень культивации соответствующих деятельностных приоритетов в социальной рефлексии общества.

В рамках музыкального искусства фактор творческой самореализации является первичным и значимым. Музыкально-исполнительская деятельность комплексно задействует множественные составляющие личности исполнителя, его эмоциональные, психологические и координационные проявления в процессе взаимодействия с музыкальным произведением.

Наиболее значимым, самодостаточным и первичным проявлением музыкального исполнительства является вокальное искусство. Форма музыкального исполнения, основанная на задействовании человеческого голоса, представляет собой колоссальный и доступный потенциал для успешной творческой самореализации исполнителя, в том числе подростка, что безусловно может выступать как значимое средство комплексного воспитания личностных качеств в процессе обучения.

Вместе с тем, в сферы восприятия подростками музыкального искусства существует серьезная проблема социально-педагогического характера. В подростковом возрасте дети имеют уже сформировавшиеся музыкальные предпочтения, которые неотъемлемы от зародившегося чувства личностного самосознания, что способствует протестному отторжению иных культурных и эстетических представлений о музыкальном искусстве, которые преподносятся в процессе обучения и воспитания в учебных заведениях.

Одной из целей современной музыкально-образовательной деятельности заключается в преодолении подобных барьеров, возникающих между классической и современной музыкой в сознании детей и восстановление целостности музыкальной преемственности поколений.

Возможности ослабления подобных негативных факторов и явлений способны возникнуть при следующих условиях: создания реальных предпосылок, удовлетворяющих культурно-образовательным потребностям современного подрастающего поколения; адекватного осознания и принятия различными субъектами культурно-образовательной деятельности; целостной трансформации в требования, соответствующие внутренним культурно-ценностным ориентациям детей подросткового возраста.

Для осуществления комплексной реализации актуализированных позиций необходим существенный объем исследовательских статистических данных: демонстрирующих динамическую траекторию системного преобразования культурно-образовательной среды; констатирующих реальное состояние процессов развития и активизации творческой самореализации подростков; определяющих роль и степень практической значимости средств музыкального исполнительского искусства в данном процессе; выявляющих эффективные образовательные модели и требования, которые будут актуальны, перспективны и будут способствовать существенному качественному росту потенциала творческой вокально-исполнительской самореализации подростков; способствующих методической поддержке культурно-ценностные ориентации и устремления детей подросткового возраста 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 ответить ряд исследований, дающих концептуальное представление по проблемам формирования и развития творческой личности. 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 значимый интерес представили труды, посвященные изучению и раскрытию специфики вокальной исполнительской деятельности (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.).

Отдельного внимания заслуживают работы, посвященные вопросам музыкально-исполнительских качеств и работы по проблемам творческого становления и личностной самореализации подростков (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.).

Анализ состояния проблемы формирования педагогических условий творческой самореализации подростка средствами вокальной деятельности позволил выявить следующие объективные противоречия между:

- потребностью в воспитании развитой личности подростка и его творческой самореализации средствами развития его вокально-исполнительских способностей и недостаточной теоретико-методологической обеспеченностью данного процесса в практике работы образовательных организаций;

- наличием значительного учебно-воспитательного потенциала вокально-исполнительского искусства и недостаточной методологической и эмпирической проработанностью вопросов использования его средств для творческой самореализации личности подростка;

- необходимостью разработки целостной системы мер творческой самореализации личности подростка с использованием средств вокально-исполнительской деятельности и фактическим отсутствием действенных педагогических условий, определяющих эффективность такой системы;

- потребностью образовательной практики в научных разработках по организации музыкально-педагогического процесса, направленного на развитие потенциала творческой самореализации подростка средствами

вокальной деятельности и недостаточной разработанностью теоретико-методического обеспечения данного процесса.

Выявленные противоречия позволяют сформулировать научную проблему исследования, разрешение которой требует ответа на вопрос о том: *«Какими должны быть педагогические условия и какие должны быть применены средства вокальной деятельности, чтобы достичь успешной творческой самореализации современных подростков?»*

Актуальность данной проблемы, ее недостаточная разработанность позволили определить тему настоящего исследования: **«Формирование педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности»**.

Ведущая идея исследования заключается в активизации потребности подростков к творческой самореализации посредством выявления и формирования соответствующих комплексных педагогических условий, способствующих успешной вокально-исполнительской деятельности, базирующихся при этом на современных концепциях, методах и средствах музыкального образования и искусства.

Объект исследования: образовательный процесс, направленный на комплексную творческую самореализацию подростков средствами вокальной деятельности.

Предмет исследования: педагогические условия творческой самореализации подростка средствами вокальной деятельности.

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и экспериментально апробировать педагогические условия творческой самореализации подростков с использованием средств музыкального искусства.

Гипотеза исследования. Творческая самореализация подростков средствами вокальной деятельности будет продуктивной если:

- в процессе учебной деятельности будут учитываться индивидуальные социальные особенности обучающихся и будут использоваться

соответствующие подростковому возрасту формы вокальной исполнительской деятельности, способствующие эффективной и доступной творческой самореализации;

- потенциал средств музыкально-исполнительского искусства в процессе творческой самореализации подростков будет полностью раскрыт за счет многообразия приемов музыкально-исполнительской деятельности и стилистических сопоставлений разновидностей и форм вокального исполнения в контексте культурно-исторического ракурса;

- применяются педагогические приемы организации вокально-исполнительской учебной деятельности подростков, направленные на создание адаптивной комфортной психоэмоциональной обстановки в процессе коллективного коммуникационного и сценического взаимодействия обучающихся и педагога;

- будут выявлены культурно-образовательные аспекты и сформирован комплекс педагогических условий творческой самореализации подростков, учитывающий системную структуру и содержание музыкально-педагогического процесса организованного с учетом уровня овладения обучающимися приемами музыкально-исполнительской вокальной деятельности, степени использования в музыкальном репертуаре контрастных художественных и стилистических элементов исполняемых произведений, сформированности у подростков эстетических и духовно-нравственных ориентиров личности, основанных на устойчивой потребности к соприкосновению с образцами живописи, архитектуры, литературы, музыкального и театрального искусства, представляющими высокохудожественную основу для вокально-исполнительской самореализации обучающихся.

Задачи исследования:

1) Осуществить изучение и анализ литературных источников зарубежных и отечественных исследователей по проблеме формирования

педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности;

2) Выявить принципы построения педагогического процесса в области музыкально-исполнительского искусства, способствующие активизации творческих составляющих личности подростка;

3) Разработать диагностический инструментарий оценки критериев и уровней сформированности личностного потенциала творческой самореализации подростков в процессе вокально-исполнительской деятельности.

4) Разработать и экспериментально апробировать методику творческой самореализации подростков в процессе вокально-исполнительской деятельности.

5) Выявить и экспериментально апробировать эффективность применения комплексных педагогических условий творческой самореализации подростков в процессе вокальной деятельности.

Методы исследования, использованные для решения поставленных в диссертационном исследовании задач:

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

эмпирические: анализ и обобщение опыта ведущих педагогов-вокалистов; наблюдения в индивидуальном в классе вокала, тестирование, анкетирование, беседы, дискуссии, метод визуального изучения зрительно-звуковой информации, концертные вокальные прослушивания, экспертная оценка эффективности применения педагогических условий творческой самореализации подростков в процессе вокальной деятельности констатирующий, формирующий и контрольный этапы опытно-экспериментальной апробации;

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

Методологическую основу диссертационного исследования составили философские труды Н.А. Бердяева, Т.А. Шумилина, в которых представлены концептуальные положения, характеризующие творчество как значимого явления, 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 специфики вокальной исполнительской деятельности (А. Варламов, М. Гарсиа, В.В. Емельянов, Л.Б. Дмитриев, Г.П. Стулова, Б.М. Теплов, Школяр Л.В.), поиском путей и условий развития потенциала творческой самореализации подростков (Е. А. Каминская, Л. Д. Мартиросова, Г. Д. Стаунэ).

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

Первый этап - (2019 -2021 гг.). Осуществлялся анализ и обобщение зарубежных и отечественных исследований, посвященных всестороннему изучению и освещению теоретических и исторических аспектов проблемы формирования педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности. Определялась методология и методика исследования. Разрабатывалась программная структура реализации опытно-экспериментального исследования.

Второй этап - (2022–2023 гг.). Выполнялась корректировка основных положений гипотезы исследования; производилось моделирование педагогических условий, включающих разработку и проверку методических

решений, направленных на формирование потенциала творческой самореализации подростка на основе процесса обучения вокальной деятельности. Разрабатывался диагностический инструментарий оценки критериев и уровней вокально-исполнительской творческой самореализации подростков.

Третий этап - (2023–2024 гг.). Производилась проверка полученных результатов на соответствие гипотезе и поставленным задачам исследования. Осуществлялась организация контрольного этапа эксперимента, обобщение результатов опытно-экспериментальной работы. Формулировались выводы и перспективы дальнейших исследований по рассматриваемой проблеме. Выполнялось оформление текста работы и подготовка автореферата.

База исследования. Проведение работы над диссертационным исследованием осуществлялось на базе сети студий вокала Ирины Сокериной, город Москва.

Научная новизна исследования:

1) выявлены культурно-образовательные предпосылки практического воздействия, определяющие структурные ориентиры для моделирования ценностных принципов построения сбалансированного педагогического процесса активизирующего, посредством комплексного взаимодействия многообразных компонентов музыкального-искусства, культуры и социума внутренний потенциал стремления подростков к творческой самореализации.

2) определены смысловые векторы организации учебной вокальной деятельности, определяющие ценность приобретения подростками качественного нового опыта в результате систематического музыкально-исполнительского контакта с произведениями музыкального искусства, воплощения сценического художественного контекста, способствующего осуществлению потребностей материализации личностного мировосприятия.

3) разработан инструментарий диагностики качества личностного развития творческого потенциала подростка, сформированности его музыкальных способностей, вокально-исполнительских и коммуникационных

навыков, который содержит совокупность динамических показателей, позволяющих определять степень ценностного отношения подростка к вокальному искусству в контексте объективности восприятия результата свершившегося вокального исполнения и сценической самореализации художественного прочтения музыкального произведения, в том числе в условиях коллективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса.

4) Выявлены комплексные педагогические условия: дифференциации и отбора целесообразного теоретико-методического инструментария; планирования и организации вокально-исполнительского образовательного процесса; применения индивидуальных и коллективных форм учебно-воспитательного взаимодействия обучающихся подростков; формирования комфортного психоэмоционального окружения, способствующих эффективной творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности в образовательной практике организаций в системе общего и дополнительного образования детей.

Теоретическая значимость исследования.

Представлены положения раскрывающие особенности развития и проявления творческой личности, выявления и формирования общих музыкальных способностей и вокальных навыков, определяющие стилистический потенциал вокального репертуара различных культурно-исторических периодов и художественного контекста музыкального искусства, что совместимо с актуальными образовательными целями и задачами творческой самореализации подростков, которые позволяют сформулировать современные представления о принципах построения процесса обучения и воспитания на основе значимых культурных и технологических достижениях цивилизованного общества.

Выделены основные этапы и раскрыто содержание процесса вокально-исполнительского обучения и воспитания современных подростков, способствующего комплексной творческой самореализации

обучающихся в системе общего и дополнительного образования, а также вокальных студиях. Разработана качественная модель методики развития потенциала творческой самореализации подростка средствами вокально-исполнительской деятельности, которая дает новое восприятие структурной вариативности педагогической трансформации взаимодействующих компонентов формы и содержания проблемы исследования.

Определены показатели сформированности потенциала творческой самореализации подростка, педагогические условия его прогресса в процессе систематической вокально-исполнительской деятельности способствующие гибкой регуляции культурно-творческой деятельности участников вокально-образовательной практики на различных уровнях профильного взаимодействия.

Практическая значимость исследования.

Создана нормативная модель педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности, определяющая результативность применения предложенных автором результатов исследования в реальной образовательной практике системы общего и дополнительного образования детей, студиях вокала, культурных центрах.

Предложены и обоснованы методические рекомендации ориентированные на повышение эффективности вокальной деятельности, успешности индивидуальной и коллективной сценической самореализации, продуктивности взаимодействия с художественным контекстом музыкальных произведений, использование которых позволило повысить качество организации вокально-исполнительской деятельности подростков в целом, а также качество педагогической коммуникации всех участников образовательного процесса.

Сформулированные положения, методические наработки могут быть использованы педагогами в их практической работе по воспитанию вокально-исполнительских качеств и музыкальных способностей подростков, развитию

у подростков устойчивого потенциала и потребности к сценической творческой самореализации средствами музыкального искусства. Предложенные автором учебно-методический и диагностический инструментарий, система практико-ориентированных тренингов для развития навыков комплексной вокальной деятельности послужат методической основой для начального музыкального образования в условиях общеобразовательных учреждений, ДШИ, ДМШ, центрах дополнительного образования детей, музыкальных студиях.

Личный вклад соискателя в получении результатов диссертационного исследования заключается в получении исходных данных, формулировке научной идеи, объективных противоречий и проблемы исследования; в разработке педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности; 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 комплексном анализе музыкально-педагогической практики, обобщении передового педагогического опыта творческой самореализации подростка средствами вокальной деятельности в условиях дополнительного образования; использовано сравнение авторских данных с данными, полученных 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 публичных сообщений дискутирований 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, 2020); «Стратегия развития музыкального образования в условиях международного культурно-образовательного сотрудничества» (Москва, 2022).

На защиту выносятся следующие положения:

1) Внутренний потенциал стремления подростков к творческой самореализации возможно активизировать именно посредством комплексного взаимодействия многообразных компонентов музыкального искусства, культуры и социума, что осуществимо лишь при выявлении культурно-образовательных предпосылок практического воздействия, определяющих структурные ориентиры для моделирования ценностных принципов построения сбалансированного педагогического процесса в данной сфере.

2) Приобретения подростками качественно нового опыта, способствующего осуществлению потребностей материализации личностного мировосприятия возможно в результате определения смысловых векторов организации учебной вокальной деятельности и систематического музыкально-исполнительского контакта с произведениями музыкального искусства при воплощении художественного контекста в процессе сценической вокально-исполнительской самореализации.

3) Определение степени ценностного отношения современного подростка к объективности восприятия результата собственного свершившегося вокального исполнения и сценической самореализации художественного прочтения музыкального произведения, в том числе в условиях коллективного взаимодействия с другими участниками творческого

процесса, возможно при наличии инструментария диагностики качества личностного развития творческого потенциала подростка, который содержит совокупность динамических показателей выявляющих уровни сформированности его музыкальных способностей, вокально-исполнительских и коммуникационных навыков.

4) Эффективная творческая самореализация подростков средствами вокальной деятельности в образовательной практике организаций системы общего и дополнительного образования детей, вокальных студиях возможна при формировании благоприятных комплексных педагогических условий, основанных на принципах дифференциации и отбора целесообразного теоретико-методического инструментария; планирования и организации вокально-исполнительского образовательного процесса; применения индивидуальных и коллективных форм учебно-воспитательного взаимодействия обучающихся подростков; создании комфортной психоэмоциональной атмосферы для полноценной реализации обучения и воспитания.

Научная специальность и отрасль науки, которой соответствует диссертация.

Диссертация Чжоу Мэняо «Формирование педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности» соответствует паспорту научной специальности 5.8.2 – Теория и методика обучения и воспитания (музыка, музыкальное искусство (дополнительное образование, профессиональное обучение)) (педагогические науки), в частности:

п. 9. «Аксиологические основы предметного образования; проблемы формирования традиционных ценностей многонационального социума, мировоззрения, научной картины мира, соотношений научной и художественной картин мира, познавательной мотивации у субъектов, образовательного процесса средствами предметного образования».

п. 10. «Обновление содержания учебных предметов, дисциплин».

п. 12. «История становления и развития теории и методики обучения и воспитания по областям знаний и уровням образования».

Структура диссертации определяется логикой проведенного исследования и включает: введение, две главы, включающие статистические иллюстрации, заключение, список литературы, состоящий из 198 источников.

Глава 1. Теоретические и методические аспекты творческой самореализации подростков средствами вокальной исполнительской деятельности

1.1. Теоретические аспекты проявления ключевых характеристик реализации творческой личности.

Проявление качеств творческой личности является ключевым условием реализации и создания нового материала во всех областях человеческой деятельности, как в науке, технологиях, так и в различных разновидностях искусств. Выявление первичных предпосылок, оказывающих влияние на возникновение творческого продукта различных направленностей, представляет собой основу для четкого понимания тонкостей и специфики творческого взаимодействия, в том числе в музыкальном искусстве и образовании. В современных условиях общества изучение предпосылок творческого проявления обусловлено выявлением причинных механизмов данных процессов.

Механизмы реализации творческой деятельности разносторонне изучались учеными, педагогами, психологами, философами и психологами в силу исторических и теоретических особенностей своего проявления в различных областях науки, искусств.

Фундамент процессов создания качественно нового лежит в первоначальном источнике - творческой личности, являющейся первичной первоосновой генерации идей, форм их реализации и собственно самой творческой деятельности в целом [44].

С позиции разностороннего теоретического анализа интерпретации творческой личности важно выделить две основные наиболее значимые точки зрения [68]. Обращаясь к одной из них, творческая способность или креативность представляют собой неотъемлемую составляющую в структуре

личности каждого человека, представляя каждому равные возможности в последующем развитии и реализации.

Способность к творческой деятельности является неотъемлемым свойством человека, наравне с возможностями чувствовать, мыслить, запоминать, говорить, а реализация возможностей творческого потенциала личности является нормой независимо от степени социальной и культурной значимости и масштабов креативного проявления [44].

Полное ограничение от какой-либо формы творческого проявления человека, является противоестественным состоянием, не свойственным современной социально-адаптированной, образованной личности. Подобное понимание подтверждается современными практическими исследованиями в области психологии и неврологии, где отсутствие творческой деятельности, как такового скорее ведет к негативным процессам изменения личности человека [77].

Практическая интеграция простейших форм творческой самореализации средствами искусств способно благотворно влиять на состояние личности, способность психоэмоциональной регуляции, противостоянию свойственных современному урбанистическому обществу стрессам [61].

Креативность можно воспринимать, как универсальную характеристику личности современного человека, что предполагает и определенное понимание творчества. Творчество в первую очередь ориентированно на процесс создания чего-либо нового [69]. Важно, что данный процесс предполагает возникновение незапланированного и спонтанного творческого процесса, что отражает глубину и контраст эмоциональных реакций самого творца, его определенные черты индивидуальностей.

В данном подходе, важно подчеркнуть соотношение личного и общественного масштабов ценности итогового творческого результата, где первично значение полученного имеет ключевую значимость именно для того, кто его создает в первую очередь для самого творца творческого результата. Стремление к высокой ценности полученного результата творческого акта и

его новизна в глобальных масштабах не является приоритетней целью творческой самореализации [63].

Подобная локальная личная творческая самореализация сопровождает человека во многих процессах воспитания, образования, формирования новых практических навыков в результате выполнения ряда креативных практик, способствующих накоплению опыта и его последующей качественной трансформации [69].

Альтернативная точка зрения на образ творческой личности и креативных способностей подразумевает иной ракурс восприятия и трактовки. Важно подчеркнуть, что творческие проявления были и остаются значимой отличительной чертой культурно-исторического становления человеческого общества на всех этапах своего развития.

Однако в глобальном контексте значимым является и дифференциация общественного масштаба ценности итогового творческого результата, как приоритетней, первичной цели, что приближает проявление творческой способности в сферу профессиональной деятельности [146].

Таким образом, в глобальном, общественно значении, не каждый человек, обладающий естественными базовыми творческими способностями, является творческой личностью в широком понимании. В данном случае подобная позиция связана с иным пониманием природы творчества, как процесса создания продукта, имеющим качественную ценность новизны полученного результата, значимости в различных масштабах проявления [69].

Характерной чертой масштабной креативной личности является сформированная, устойчивая и целенаправленная потребность в творческой деятельности, как основы сбалансированной формы цельной личностной самореализации [64]. Подобные характерные специфики творческой личности формируют пласт узконаправленных форм деятельности, имеющих профильные особенности, сферы практической реализации полученного результата, определяя конкретную общественно значимую профессиональную среду [146].

Творческой личности встречаются во всех профессиональных областях, проявляя себя и развивая направления деятельности. Область творческой профессиональной деятельности строится на качествах высоко развитой творческой личности [146]. Существующие «творческие профессии» в области искусства, науки и технологий, имеющие прямую взаимосвязь между результативностью и степенью креативности личности деятеля.

Для достижения необходимого уровня результатов, в данных областях недостаточно быть просто квалифицированным ремесленником, конструктивно выполняющего должностные функции, необходимо постоянно достигать нового креативно результата [68].

В целом, обобщение разностороннего теоретического анализа интерпретации творческой личности определяет естественные и профессиональные формы ее проявления, реализации и формирования [44]. Естественная личная творческая самореализация сопровождает человека в процессе воспитания, образования, в результате выполнения ряда практических действий, и является неотъемлемой частью жизнедеятельности.

В контексте изучения профессиональной творческой личности, важно отметить разносторонность ключевых черт сформированной творческой компетентности, являющейся результатом развития базовых креативных задатков.

Таким образом, можно выделить следующие характерные черты, составляющие понятие творческой компетентности:

- Адаптация к творческой реализации в условиях динамичной трансформации аспектов современной культуры;
- Способность к трансформации свойств и характеристик продуктов творческой деятельности в иные формы представления;
- Степень сформированности индивидуальной технологии создания творческого продукта. [146]

Для достижения необходимого уровня результатов, в данных областях деятельности недостаточно быть квалифицированным специалистом,

необходимо постоянно достигать новых форм представления творческого продукта. В зависимости от предметной специфики разные виды творчества предъявляют разные профильные требования к уровню специальной компетентности [121].

Понимание данных особенностей позволяет рационально осознавать рамки взаимосвязей различных видов искусств, в контексте результатов творческого процесса, оценки качественных характеристик творческого продукта [68].

Проявление креативности в профессиональной деятельности является ключевым условием реализации и создания нового материала во самых различных областях деятельности. Области науки и технологий постоянно эволюционируют во многом благодаря творческим проявлениям специалистов и профессионалам в данных областях [121].

Области искусств являются ярчайшим примером демонстрации результатов проявления творческой личности на самых разных уровнях смысловой и материальной реализации [135]. Предпосылки, возникновения творческого продукта различных направлений искусств, представляет собой основу для четкого понимания тонкостей и специфики, в том числе в музыкальном искусстве и образовании [135].

В современной социальной и культурной практике творческая деятельность в различных областях искусств приобрела форму массового проявления [172]. Это связано с развитием общества в целом, его технологической и информационной составляющих, образовательных и культурно-просветительских составляющих, что способствует распространению различных продуктов частных и синтетических форм искусств, в том числе в медийной, цифровой среде/

Массовое распространение самых разнообразных форм творческой деятельности стимулирует рост культурного потенциала будущих профильных профессионалов, в то же время стимулируя проявления

альтернативные формы личностной реализации представителей иных профессий, средства креативной деятельности в различных формах искусств.

Данная форма творческой самореализации повлекло возникновение простых и доступных форм массового любительское творчества и хобби, как дополнительных форм социальной реализации

Данный процесс нацелен на положительные воздействия на человека в целом, позволяет ощутить значимость творческого акта в контексте личного вклада, что актуализирует обозначенные ранее первичные потребности к творческой реализации.

Безусловно, недостаточной творческой компетентности ограничивает показатели качественных характеристик, однако в любительской, терапевтической форме самореализации, качественные характеристики не первичны [60].

Формы творческой самореализации средствами искусств доступны практически всем и каждому, выступая в роли уравнивающего фактора людям, утомленным рутинной и напряженной профессиональной деятельностью.

Наряду с посещением концертов, выставок и прочих культурно-досуговых мероприятий, творческая самореализация в области музыки и живописи позволяет эффективно противостоять стрессам, свойственным современному технологическому урбанистическому миру [169].

Смысловые и материальные результаты подобной творческой деятельности - яркий пример простейших форм творческой самореализации средствами искусств, не имеющих претензий на высокохудожественный образец, представляющий собой первичность значения самого процесса творчества по отношению к творческой компетентности в конкретной области искусства.

Возвращаясь к пониманию явления творческой компетентности, важно охарактеризовать условные рамки его проявлений, согласно уровням определенных критериев, актуальных в конкретных исторический период, для конкретной предметной области [60].

В определенном смысле понимание творческой компетентности подразумевает его восприятие, как составного компонента, представляющего собой одно из нескольких условий для проявления креативности, как способности личности [135]. Совместно способствуют общей результативности наличие других способностей: интеллектуальных и специальных на нормативном компетентном уровне.

Значимый фактор, определяющий степень развитости творческих способностей, выражается наличием фантазии, как важной составляющей креативного процесса. Фантазия представляет собой эффективное сочетание и взаимодействие таких составляющих, как воображение и эмпатия, неразрывно представляющие возможности смыслового и структурного изменения творческой материи.

Понимание креативности, как ключевой характеристики в процессе создания чего-либо нового, отражающего контраст и глубину эмоциональных красок создателя, строится на взаимодействии эмпатии и воображения, как основ способности к фантазии. Важное значение представляет собой потребность в проявлении творческого акта, как необходимого действия личностной самореализации [60].

Значение имеет и уровень психологической мотивации, определяющий уровень вовлеченности в процесс выполнения конкретной творческой задачи, её нетривиальность и свежесть с позиции нестандартности, что способно активизировать творческую фантазию в полной мере.

Поиск предпосылок, оказывающих влияние на проявления воображения и творчества личности, приводит к выявлению ряда факторов постоянства побуждения к креативной самореализации любыми доступными способами, способно в полной мере ответить на вопрос понимания сущности творческой личности [112].

Существующие внешние разносторонние наблюдения творческих личностей позволяют выделить яркие черты критического восприятия внешней и внутренней окружающей действительности, порождающие чувства

напряжения, неудовлетворенность, отсутствие ясности и стремления к упрощению, упорядоченности, гармонии и завершенности в окружающих материальных и смысловых компонентах.

Особенности проявления творческой фантазии позволяют трансформировать и дополнять окружающую реальность, компенсируя и заполняя критические области, видоизменяя характеристики воображаемого мира [135].

Таким образом, получаемый идеальный образ позволяет реализоваться творцу, в соответствии с личными индивидуальными представлениями об идеале в конкретный период времени своего психологического, эмоционального, нравственного становления [60]. Полученный в итоге комфорт творческой удовлетворенности, во многом и является ценным результатом для творческой личности. Именно данная особенность творческой реализации доставляют личности наслаждение, требующее постоянного возобновления.

Возникающие противоречия, дисгармония, дискомфорт, существующие в реальном мире подталкивают творческих личностей к реализации своего потенциала фантазии, материального и виртуального преобразования [112].

Подобные явления объясняют факт двойственности режимов существования творческих людей. Смена контрастных состояний напряжения и расслабления, неудовлетворенности и радости присуще личностям с ярко выраженными творческими способностями [112]. Подобная двойственности контрастных эмоциональных состояний является одним из проявлений характерных для ярких творческих личностей.

В творческой исполнительской деятельности музыкантов и актеров абсолютно закономерны состояния профессионального разделения образа роли и творческой личности исполнителя – двойственность творца. Подобное разделение актуализируется и во многих других областях профессиональной деятельности.

Другой ярко выраженная черта творческой личности проявляется в повышенной чувствительности. Данная особенность творческой личности способна тонко осязать различные промежуточные грани эмоций, материй, смыслов и процессов в различностях областях.

Обобщая явления чувствительности и двойственности в характере творческой личности, важно подчеркнуть предпосылки, влияющие на формирование условий для негативного воздействия на психику творческой личности [112].

Явления сочетания выдающихся творческих способностей личности и различных психопатологических черт часто фигурирует в различных исторических и аналитических источниках, повествующих о жизни и творчестве различных представителей искусств, однако данные факты не свидетельствуют в пользу системной закономерности данных явлений, что не дают предпосылок делать конкретные выводы об обязательности прямой взаимосвязи данных явлений.

Условные отклонения от норм в психологии поведения и восприятия, иногда может способствовать повышению качественных и количественных характеристик творческой реализации. Однако, фактор эмоционального выгорания представителей творческих профессий может стать причиной психологических и психических расстройств [135]. Причинно-следственная взаимосвязь в процессах творческой деятельности и особенностей психики могут взаимодействовать в прямом и обратном направлении.

Соответствующая смена ролей восприятия присутствует в деятельности представителей живописи, композиторов и иных создателей, но не исполнителей творческого материала, что дает возможность оценить творческий продукт, как с позиции автора, так и с позиции зрителя.

Подобные переключения не являются обязательной причиной аномальной трансформации личности представителя творческой профессии, однако безусловно привносят свой отпечаток на образ творческого человека в повседневной жизни.

С позиции внешнего наблюдения в социальной сфере поведенческие механизмы творческих индивидуумов нередко противоречат условным нормам, о чем свидетельствуют различные наблюдения [69]. Феномен творческой деятельности во многом взаимосвязан с необычными формами проявления человека в повседневной жизни. Творческие процессы, происходящие в сознании индивидуума, оставляют отчетливые отпечатки на всех проявлениях в социальной и бытовой жизнедеятельности.

Проявления креативности, во многом взаимосвязано со стереотипными чертами наблюдений за людьми, что часто лежит в основе художественных интерпретаций жизни различных композиторов, писателей и ученых [111]. Сложившиеся, узнаваемые черты амплуа творческой личности легко узнаваемы и выделяются в контрастном поле художественного произведения литературы или кино, что является лишь определенным ярким стереотипом, актуальным в контексте эффектности восприятия в целом. Нередко поведение творческой личности в повседневных стандартных жизненных ситуациях может показаться странным и эксцентричным в сравнении с условными нормами и стандартами [112].

Высокая потребность в творческой реализации и концентрация на внутренних процессах воображения требует поиска решений в практической деятельности в области создания нового. Поиск нового опыта, впечатлений неразрывно связано с повышенной любознательностью и потребностью в личном саморазвитии в различных областях знаний и практик. Подобная динамика личности во многом может сопровождаться и необычной открытостью и тоже время наивностью восприятия информации из окружающего мира, что нередко схоже с детским поведением.

Исследования и статистический анализ представителей творческих профессий в значительном периоде времени не определил выраженных взаимосвязей высокой степени креативности и наличия какого-либо конкретного типа темперамента. В целом, в широкой социальной практике

выявлено, что чистые типы классических темпераментов встречаются крайне редко, выражая себя в смешанных формах сочетаний.

Подобные сочетания актуальны и в деятельности творческой личности, где фактор внутреннего перевоплощения представляет собой важнейший компонент проявления в области искусства, в особенности на сцене. Человек, имеющий более ярко выраженный темперамент сангвиника в процессе сценического актерского перевоплощения с легкостью способен изобразить холерика или флегматика.

Сущность личного характера в целом также претерпевает множественные изменения на протяжении всего периода становления и формирования, на что влияют различные факторы и соприкосновение с творческой деятельностью в том числе.

Существует понимание закономерностей формирования творческой личности на этапе формирования в детском возрасте. Во многом, выявление характерных свойств без специальных тестовых диагностик, целенаправленного наблюдения и анализа затруднительно [135]

Ярко выраженная детская восторженная наивность, открытость к приобретению нового опыта, азарт любопытства свойственны большинству и свидетельствует о нормальном развитии личности в целом, где творческий компонент является одним из составляющих.

Проявления подобных характерных черт поведения в естественном состоянии у взрослых людей часто связывают с творческой составляющей личности, где данные состояния, как внутренние инструменты способствуют достижению новой цели, решению важной задачи в сфере науки и искусства [111]. Во многом, включение альтернативных психологических механизмов противопоставляется и дополняется к имеющейся базой приобретенных компетенций. Все это позволяет представителю творческой профессии реализовать свой накопленный потенциал широким спектром знаний, умений и навыков.

Живая и непредвзятая фантазия способна преодолеть многие препятствия в решении творческой задачи [113]. Возможность представления оценки материальной или смысловой ситуации с позиции первичного опыта зачастую может способствовать генерации новых альтернативных путей решения задач, но не обязательно является гарантией качественно нового и практически актуального результата [113].

Подобная модель восприятия ситуации в профессиональном проявлении творческой личности представляет собой важный характерный элемент, но применяемый как дополнительный инструментарий в конкретных, избираемых ситуациях. Повсеместная интеграция наивной детской креативности в решении профессиональных задач способна довести до неожиданных и нелепых результатов.

Вне зависимости от возраста и иных социальных определений творческой личности, при наличии живого воображения, всегда присуща легкая познавательная и игровая черта поиска, моделирования и реализация необычных ситуаций и явлений в самых нестандартных вариантах [195]. Это напрямую связано с решением конкретных творческих задач, непосредственно в процессе каких-либо форм бытовой деятельности, общения с окружающими, что нередко демонстрирует отрешенность от окружающего мира, рассеянность, погруженность в себя.

В разумных пределах, данные состояния являются неотъемлемой частью творческого настроения, как перед исполнительским выступлением, так и в поисках решений по созданию произведения искусства или изобретения, однако чрезмерные погружения могут способствовать негативным психологическим процессам и требуют пропорциональной эмоциональной регуляции.

Фактор негативной оценки проявления творческих личностей во многом является стереотипам и обязан своим возникновением определенным историческим наблюдением в конкретные периоды времени. Важно отметить, что данные наблюдения имеют свою историческую вариативность исходя из

ряда особенностей. Хронология событий, страна, социальная принадлежность того или иного представителя творческой профессии способна влиять на то, как он себя проявляет повседневной жизни.

Сущность социального устройства его технологическая информационная составляющие существенно влияет на поведенческие механизмы всех людей в целом в том числе и творческих людей [195]. Обращаясь к современным условиям, деятельности творческих людей важно отметить, что как таковых в мире креативных личностей стало больше, чем это было в предыдущие эпохи.

Во многом этому способствует уровень технологий, образования, а самое главное открытость информационных ресурсов за счет глобальной сети Интернет. Комплекс данных факторов позволяет впитывать множество различных знаний умений и навыков используя виртуальные сетевые ресурсы, повышая свой опыт в значительной степени. Подобные возможности не были доступны предыдущие века и даже ресурсы, которые присутствовали у великих композиторов музыкантов исполнителей писателей в 19 века, начала 20 века были несопоставимы с возможностями, которые существуют сейчас.

Вместе с преимуществами существуют и противоположные факторы, связанные с высоким информационным профицитом, чрезмерное изобилие которого не позволяет внутреннему творцу погрузиться в свой собственный мир и быть уверенным в его уникальности. Возможности, достижимости и распространенности одинаковых умений и навыков у множества личности на планете существенно подавляет эмоциональный фон радости получения нового опыта от уникальности достижимого [113]. Подобная реакция является одной из черт эмоционального отклика особенности творческой личности, во многом желающей добиться уникального результата. Тем не менее это ни в коем случае не умаляет значимость творческой самореализации во многих аспектах любительской профессиональной деятельности в том числе в сфере музыкального образования и искусства.

Продолжая анализ особенности проявления креативной личности важно определить предпосылки её возникновения на ранней стадии взросления человека. В области творческих профессий нередко приобщение к важным компонентам профессиональной деятельности происходит с раннего возраста.

Подобный подход наблюдается в балете, музыке, живописи, изучении иностранных языков, математики и прочих подобных направлениях искусства и науки. Опытным доказано, что подобное влияние на ребенка в раннем возрасте способно сильным образом активизировать комплексные составляющие его интеллекта, памяти, воображения и в том числе творческих способностей [136].

Однако это в той же степени формирует нестандартный образ личности, который как правило выходит за нормативные рамки большинства. Именно таким образом появляются так называемые одаренные дети вундеркинды достаточно рано профессионально сформировавшийся, но имеющие ряд коммуникационных и социальных сложностей в адаптации среди менее творческих сверстников [112]. Нормативный баланс раннего развития определенных профессиональных качеств и социальной адаптации демонстрирует определенные перспективы уравнивание процесса воспитания творческой личности в детском возрасте что очень важно в современных условиях.

Исторический теоретический анализ из сопоставления предпосылок ярких характерных черт проявления, а также факторов формирования и развития творческой личности позволяет определить ключевые позиции.

В ретроспективном ракурсе, проявлением творческой личности как правило расценивалось с позиции изучения и анализа деятельности выдающихся представителей различных видов искусств, науки, общественных деятелей, философов и прочих ярких представителей.

Выявленные закономерности творческой реализации, а также поведенческих проявлений в обыденной жизнедеятельности способствовали возникновению ряда условных стереотипов. Данные

стереотипы, лишь характеризуют наиболее часто встречающийся черты творческой личности, однако не свидетельствуют в пользу закономерной системности.

Выявлены и значимые аспекты связанные с технологическим, образовательным и социальными прогрессом, что существенно влияет на образ творческой личности в контексте современного анализа. Это что позволяет определять контрастные характеристики, которые не были свойственны ранее. Большое значение имеет, и глобализация мира в целом что позволяет осуществлять активнейший обмен опытом, знаниями и творческими проявлениями различных представителей профессий по всему миру. Данные обстоятельства также повышает качественные составляющие деятельности современной творческой личности.

С позиции социального анализа проявление творческих способностей было выявлено разделение на узкопрофессиональную специальную форму проявление творческой реализации, которая нацелена на создание качественно нового творческого продукта, имеющего глобальное значение для творца, а также для общественной сферы. Альтернативная форма, не профессиональная творческой деятельности и творческой самореализации свойственно всем каждому и проявляется практически во всех областях. Важно отметить, что форма творческой реализации активно используется в качестве культурного досуга представителей не творческих профессий. Однако следует отметить, что в силу развития общества в целом проявление креативных качеств личности все более и более востребовано во всех областях профессиональной деятельности.

Возрастные и психологические факторы развитие творческих способностей своем анализе позволяет сделать выводы о значимости творческого воспитания с раннего возраста что может способствовать как формированию профессиональные базы для дальнейшего развития в сфере творческих профессия специальностей. Подобный подход в целом

способствует комплексному развитию личности с раннего возраста, что актуально к осуществлению на всем протяжении обучение воспитание.

С позиции эмоционального психологического отражение высоко интенсивной деятельности в творческой среде, большое значение имеет факторы эмоционального выгорания, общего воздействия на психику представителей творческой профессии, что требует своевременного выявления наблюдение и принятие соответствующих мер для психоэмоциональной релаксации.

Факторы возникновения и развития искусственного интеллекта также создают определенные риски, связанные с перспективами частичного обесценивания результатов деятельности представители творческих профессий силу возможности получения аналогично результата посредством использования высокотехнологических решений сфере машинного обучения и информационных технологий.

В области музыкального искусства и образования безусловно значимым является сформированность творческих способностей, а также цельная структура творческой личности. Музыкальный исполнительская деятельность существенно зависит от степени развития творческой личности и в то же время напрямую влияет на ее развитие, что является очень важный спецификой профессиональные деятельности педагога и музыканта.

1.2 Специфика вокальной исполнительской деятельности в контексте комплексного многообразия музыкального искусства

Комплексные механизмы формирования творческой личности разносторонне изучались учеными, педагогами, психологами, философами и психологами в силу исторических и теоретических особенностей своего проявления. Высокая степень и значимость становления проявления творческой личности основывается на практической деятельности в различных видах искусств.

В рамках музыкального искусства, музыкально-исполнительской деятельности, фактор творческой самореализации является первичным и значимым [115]. Музыкально-исполнительская деятельность комплексно задействует множественную составляющую личности музыканта исполнителя, его эмоциональные, психологические и координационные проявления в процессе взаимодействия с музыкальным произведением.

Творческая деятельность в сфере музыкального искусства имеет свою многогранную специфику и ряд особенностей с позиции разделения конечных целей и задач, получаемого итогового результата [106]. Представители творческой профессии в области музыкального искусства имеют свои характерные черты, в силу определенной предметной специализации, что определяет их ключевые характеристики творческой самореализации.

Исторический ракурс анализа музыкального искусства показывает неразрывную взаимосвязь процессов создания, исполнения и слухового восприятия музыкальной материи, что являлось ключевой практической составляющей [106]. Развитие музыкального искусства в целом, его составных компонентов, музыкальной исполнительской деятельности, культурных социальных и технологических факторов существенно преобразовали данную область, разнообразив, дополнив и углубив различными специализированными формами практической творческой реализации.

Ранние формы музыкальной творческой реализации были неразрывно связаны с цельностью процесса создания музыкального произведения его исполнения что подразумевало превалирование импровизационной деятельности [136]. Сущность импровизации изначально и представляет собой создание какого-либо произведения искусства в процессе его исполнения [106].

Импровизация присутствует и в литературе и театральной деятельности, но особо ярко выражается в музыкальной деятельности. Колоссальное значение для достижения конкретных качественных характеристик процесс импровизации имеет и степень развитие креативных качеств личности исполнители музыканты, актера, поэта или художника.

Значимым феноменом импровизацией являлась и уникальность каждого творческого проявления вне зависимости от масштабов различия. Каждый созданный новый акт импровизационного исполнение подразумевал те или иные индивидуальные различия в полученном творческом результате что подчеркивало определенная уникальную ценность данной формы творческой самореализации [142]. В контексте музыкального искусства импровизация проявлялось как первичных вокальных формах деятельности, так и в последующих усложненных формах инструментальной исполнительской деятельности [106].

Безусловно, а в основе данного творческого проявления всегда лежал определенный накопленный опыт. Опыт, возникший в результате прослушивание музыкальных произведений музыкального исполнения. Опыт, возникающий в результате своей собственной творческой практической деятельности в области музыкальных исполнительских фантазий.

Особенность импровизационной деятельности подразумевает постоянный анализ и оценку результата звучание осуществляемого исполнения, корректировку дополнение изменения результатов. Таким образом, в процессе каждого импровизационного исполнительского акта

музыкант мог совершенствовать те или иные подходы в создании музыкального произведения.

Данная форма музыкально исполнительской творческой деятельности безусловно существенно повлияло на целостное развитие музыкального искусства. В дальнейшем особенности создания музыкальных произведений начали претерпевать качественные существенные изменения в силу появления возможностей коллективного музыкального исполнения, появления различных типов музыкальных инструментов, инструментальных состав, хоров и ансамблей [142]. В силу данных факторов индивидуальная импровизационная деятельность начала отдаляться на второй план, предоставляя данную форму реализации в основном в сольных фрагментах музыкальных произведений.

Таким образом творческая деятельность в области музыкального искусства начала разделяться на крупные практические области:

- Создания музыкального произведения
- Исполнения музыкального произведения

Каждая из узкоспециализированных областей обладает своими особенностями творческой самореализации представителями профессии музыканта, подразумевает своей методы подходы к реализации целей и задач [39].

Композитор осуществляет моделирование целостности структур музыкального произведения как по времени, так и в пространстве [172]. Он определяет тональные гармонический ладовые ритмические особенности конкретного музыкального произведения распределяет по временной составляющей форме музыкального произведения.

Композитор осуществляет выбор тембровых красок исполнения, за счет акустических особенностей звучания того или иного музыкального инструмента, певческого голоса, а также варианты их коллективного сочетания в составе ансамбля, хора или оркестра.

В силу развития технологии фиксации информации в области музыки, появилась нотная письменность. Именно появление нотной письменности дает возможность композитору создать подробный схематический план музыкальных действий – партитуру. Основываясь на нотную партитуру, музыкантами исполнителями в свою очередь могут быть осуществлены исполнительские действия с учетом ряда особенностей и специфик строения музыкальной материи [39].

Творческая деятельность музыкантов исполнителей подразумевает возможности привнесения своего творческого и индивидуального в процессе исполнения музыкального произведения. Агогические и динамические нюансы индивидуального творческого исполнения музыкального произведения позволяют музыканту исполнителю вынести свои краски звучание музыкального произведения [106]. Данную творческую специфику деятельности в области искусства характеризуют как интерпретацию что ярко демонстрируют всестороннюю возможность для творческую самореализацию представителей музыкальной профессии на различных уровнях создания исполнение музыкального произведения.

Сфера творческой деятельности в области музыкального искусства имеет свои особенности разделения и в сфере музыкально исполнительской деятельности. Этому способствует наличие различных доступных практических форм извлечения музыкального звука в процессе музыкального исполнения [106]. Развитие технологий производство музыкальных инструментов непрерывно формирует все новые и новые технические решения в области музыкального исполнения. Область создания музыкальных инструментов и совершенствования их свойств в процессе реализация исполнения музыкальных произведений является непрерывным процессом постоянного развития.

Однако наиболее значимым и самодостаточно первичным явлением музыкального исполнительства является вокальное искусство. Формы музыкального исполнения, построенные на задействовании человеческого

голоса в процессе пения, вокализации, вокальной деятельности. Данная практическая форма музыкальной исполнительской деятельности была самой первичной силу исторических и технологических факторов становления общества в целом.

Появление первых образцов орудий музыкальных инструментов имели меньший диапазон функциональности в области мелодической специфики. Они имели большее значения для создания ритма пульса в процессе музыкального исполнения [142]. В то время как вокальная исполнительская деятельность имела глубочайшее воздействие на слушателя исполнителя в различных психологических, эстетических и физиологических сферах.

Значимость вокальной деятельности имеет высокую оценку в силу первичности и доступности на самых начальных этапах освоения музыкальной деятельности. Вокальная исполнительская деятельность в сфере музыкального искусства независимо от наличия того или иного музыкального инструмента, его физического состояния, степени настроенности. Голос музыканта исполнителя всегда с ним он является его неотъемлемой частью. Частью творческой личности музыканта вокального исполнителя [197].

Вокальная деятельность музыкального исполнителя представляет собой комплексное проявление качеств творческой личности. В процессе вокальной деятельности задействованы физиологические и психологические ресурсы исполнителя. Происходит их координация, целенаправленное управление для достижения представляемого творческого результата [140]. Вокальный исполнитель взаимодействует с художественным контекстом исполняемого музыкального произведения посредством его прочтения, интерпретации.

Сущностная специфика вокальной исполнительской деятельности строится на историческом контексте формирования и становления различных форм и видов вокального исполнительства, и определяет многообразие свойств и характеристик, влияющих на акустическую и техническую сторону практической исполнительской реализации.

В современной практике выделяют следующие ключевые формы вокального исполнительства:

- Народный вокал;
- Академический вокал;
  - Оперный вокал;
  - Эстрадный вокал;
  - Джазовый вокал.

В культурном и историческом плане музыкальное искусство многогранно и представляет собой сочетание множества накопленных стилистически отличающихся направлений вокального, инструментального исполнительства [89]. Ментальные, социальные и исторические факторы оказывали прямое влияние на целостное формирование музыкального искусства в целом, в том числе вокального исполнительства, как неотъемлемой части [197].

Современные культурные условия способствуют взаимопроникновению и смешению искусств как в целом, так и на уровне внутренних составляющих элементов. Особенности музыкальной культуры в современных условиях представляют стилистическое многообразие вокальных форм исполнения, что обусловлено влиянием различных исторических явлений и технологий.

В современной практике реализации обучения в сфере вокального исполнительства значима дифференциация ключевых характерных видов вокального исполнительства. Теоретическая и методическая подготовка современного педагога музыканта в области вокальной деятельности подразумевает наличие четких представлений о стилистических и исторических предпосылках возникновения и развития различных форм вокального исполнительства.

Анализ общих и частных характеристик форм вокального исполнительства способствует грамотному соотнесению технических и стилистических возможностей исполнителя, с выбором соответствующего репертуара, а также проработки артистической составляющей исполнения, в

соотношении с ключевыми особенностями распространенных разновидностей форм вокальной деятельности, что важно для понимания, как с позиции педагогической, так и с позиции исполнительской деятельности.

Ключевые виды вокально исполнительской деятельности имеют свои ярко выраженные специфики, в контексте стилей репертуара музыкальных произведений, манеры и техники звукоизвлечения, формы сценической реализации, социальной и культурной направленности [88]. Изучение проявления творческих качеств в процессе вокальной музыкальной исполнительской деятельности опирается на современные доступные жанрово-стилистические формы.

В целом, искусство пения формировалось весь период существования музыки, как формы социального и культурного проявления. Важную роль играла фольклорная составляющая, которая придавала формам вокального исполнения характерные черты, отражающие этнические региональные и национальные традиции исполнения.

Во многом, важную роль играла сюжетная составляющая, повествующая о различных исторических событиях, народных легенд и сказаний. Народное пение безусловно является первичной отправной ступенью исторического формирования последующих, усложненных форм вокального исполнительства. В настоящее время, народное пение занимает значимые позиции сохранения культурно-исторического наследия самых разных стран. Многообразие культурных традиций каждого региона существенно влияет на смысловое содержание и форму исполнения песенных народных произведений [197].

Характерные черты манеры исполнения зависят от фонетических и лексических особенностей звучания конкретного языка, манеры управления голосом и дыханием, что делает народный вокал масштабным проявлением исполнительской деятельности в области музыкального искусства и в то же время объединённым с этнокультурными спецификами региональной и исторической принадлежности.

В комплексном понимании народное вокальное исполнительство явление множественное, в каждой культуре оно разное. Различие форм народного вокального исполнительства существенно взаимосвязано с коллективными формами реализации, как в сопровождении аккомпанемента группы инструментов, так и в форме ансамбля вокальных исполнителей или хора [88].

Специфика вокально-хоровой деятельности имеет ряд существенных черт, связанных с большим численным составом по отношению к ансамблю, наличием дирижёра, осуществляющего не только функции управления исполнительским процессом, но и решающего широкий спектр задач художественного и организационного плана [171]. Вокально-хоровое исполнительство подразумевает наличие репертуара различной стилистики, вариативность составов, возможность исполнения музыкальных произведений с сопровождением и без.

Хор представляет собой слаженный коллектив, образующий единый исполнительский инструмент с едиными задачами творческой художественной реализации. Результат творческой исполнительской реализации является достижением всего коллектива в целом.

Наиболее ранняя форма академического вокала, является классической и традиционной в большинстве ранних сочинений манерой вокального исполнения. Данная форма получила свое развитие на основе церковного песнопения. В результате планомерного развития и дополнения, данная форма вокального исполнительства стала основой последующих направлений оперной и камерной музыки.

Основным центром зарождения и развития академического пения принято считать Италию. Первое упоминание об этом направлении - XVII век, именно в это время началось массовое формирование европейского оперного искусства [197]. В искусстве пения менялись принципы и подходы к техникам и стилистике исполнения, происходило дополнение и развитие. Важно отметить, что основные принципы классического пения остаются актуальной

основой и в современности. В наши дни академическое пение строится именно на них.

Жанровые атрибуты академического вокала представляют собой ведущие формы классических музыкальных произведений. Оперные, вокально-хоровые, кантатно-ораториальные формы музыкальных жанров подразумевают классические инструментальные и вокальные формы исполнительского взаимодействия в контексте своей реализации.

Технические особенности звучания академического, и в особенности оперного вокала подразумевают высокие требования к исполнителю относительно ширины диапазона звучания, высоких динамических показателей, подвижности и тембровой ровности [197].

В современной культурной практике акустические атрибуты академического звучания вокала применяются в ряде современных сценических жанрах музыкального театра, происходят смелые эксперименты и необычные стилистические коллаборации, представляющие необычные жанровые и художественные комбинации.

Важно отметить, что академический вокал является акустически самодостаточной формой исполнительства, не подразумевающей какие-либо формы звукового усиления. В этой связи исполнитель в первую очередь рассчитывает лишь на свои собственные физические вокальные данные.

Форма академического вокального исполнительства основывается на определенных принципах использования гортани и резонаторов. Подобная техническая составляющая исполнения способствует достижению яркого и объемного звучания, которое способно заполнить физически большое помещение [150].

В контексте становления современной массовой культуры, в музыкальном исполнительском искусстве наибольшую популяризацию получает эстрадный вокал. Данная форма вокального исполнительства, в настоящее время, самое распространенное, востребованное и в большей степени доступное направление в массовой музыкальной культуре.

Ключевыми звуко-выразительными атрибутами формы эстрадного вокала является ярко выраженная взаимосвязь с манерой построения разговорной речи с сопутствующими особенностями звукообразования [197]. В данном формате больше актуализируются нестандартные звуковые призвуки, мелизмы и элементы манерной звуко-изобразительности.

Подобное многообразие построено на влиянии множества различных родственных музыкальных жанров, каждый из которых внес свой индивидуальный контрастный колорит.

В силу, привлекательности и доступности, форма эстрадного вокального исполнительства является актуальной современной сферой творческой самореализации представителей различных профессий, что положительно характеризует его социально-культурное значение в современном обществе.

Принято считать, что эстрадный вокал появился в результате слияния классического и народного пения. Особенность современной эстрады - сочетании разных стилей музыки: рок, соул, джаз, блюз. Западная эстрада формировалась именно из этих направлений. Советская и российская эстрада имеет свою стилистическую и художественную специфику, несколько отличную от западной. Новейшие тенденции размывают данную самобытность, привнося стилистические тенденции западной популярной музыкальной культуры в полной мере.

Важная черта и технологическая зависимость формы эстрадного вокального исполнительства основана на значимом влиянии звукозаписывающего, звукоусиливающего оборудования, эффектов акустической обработки, что нивелирует значимость акустической самодостаточности вокального исполнителя в динамическом плане [130].

Главное отличие классического академического пения от эстрадного – в звукоизвлечении. В оперных коллективах всегда поют в определенной позиции, на «зевке», поднимая нёбо и округляя гласные. В результате чего получается чистый объемный глубокий звук, позволяющий певцам-

академистам обходиться без микрофона и других, усиливающих голос средств.

Эстрадники в свою очередь используют разнообразные позиции для придания произведению еще большей выразительности. Стоит отметить, что они используют только естественный грудной регистр, как и в обычной речи, в силу этого эстрадные композиции более доступны и понятны слуху обычного человека.

Как следует из вышесказанного, разница между классическим вокалом и эстрадным существенная, но у этих столь непохожих разновидностей есть и схожие черты. Например: при пении задействуются органы дыхания и слуха, а также речевой аппарат [152]. Кроме самой техники пения, важно знать нотную грамоту и иметь представление о построении гармонии. В академическом пении, также, как и в эстрадном обязательной является постановка голоса. Помимо всего прочего, большое значение имеют артикуляция, правильное дыхание и осанка.

В массовой культуре, вне зависимости от равного присутствия в медийной среде, такие типы вокального исполнительства, как народный, эстрадный и академический имеют значительную разницу во многих аспектах [169].

Это относится, как к первичной исторической специфике возникновения и целей проявления в музыкальной культуре в целом, так и в особенностях вокальной техники, репертуара, артистической подачи и области аутентичной музыкально-исполнительской реализации.

Современный вид эстрадного вокального исполнительства имеет существенное разграничение, за счет ярко выраженного проявления джазовой музыкальной культуры. Не редко применение такого комплексного определения, как эстрадно-джазовый вокал, которое в себе объединяет атрибуты более популярной и доступной формы эстрадного вокала, основанного на репертуаре популярной музыки, и атрибуты более контрастной и усложненной формы джазового вокала, имеющего свои

характерные черты в контексте техник звукоизвлечения, репертуарных особенностей, традиций возникновения, и ладовых и тональных специфик исполнения [197].

В целом, подразновидность джазового вокала представляет собой крупное направление, во многом строящееся на традициях эпохи возникновения, репертуарных формах джазовых стандартов, а также подразумевает наличие высоко развитых навыков импровизации.

Современного медийная среда, в свою очередь интенсивно формирует смешанное представление о стилях музыкального исполнительского искусства. Таким образом, различные формы вокального исполнительства в силу равного присутствия в современной массовой культуре ассоциируют к эстраднему и массовому формату музыкальной культуры. Популярная музыкальная культура стремительно развивается, все более сильно смешивая весь накопленный исторический музыкальный опыт [156].

Факт сверх популяризации такой простейшей формы музыкального произведения как песня, способствовало массовому творческому развитию именно в данном направлении, что выражается в количестве исполнителей и музыкальных коллективов, реализующих творческую и сценическую музыкальную деятельность [191]. Также это наблюдается в количестве так называемых подстилей массовой музыкальной культуры, включающие различные внутренние разновидности, относительно атрибутов, эстетики и формы музыкально-исполнительской реализации.

В русле проявления массовых современных тенденций популярной музыки сильнейшее продвижение получила рэп-культура, имеющая свои специфические атрибуты эстетической формы, содержания и социального контекста. Существенная значимость данной формы исполнительской деятельности возникло в результате высокой популяризации среди молодежи, что в большей степени взаимосвязано с влиянием широкого многообразия средств массовой информации [141].

С точки зрения комплексного анализа, данная форма креативной реализации в большей степени имеет отношение к интерактивной импровизационной поэзии, нежели к вокальной исполнительской деятельности. Однако следует отметить значимость всего многообразия музыкальной исполнительской деятельности, что определяет масштабы горизонтов потребностей творческой самореализации средствами искусств, в особенности в подростковом возрасте [141].

В контексте анализа различных форм вокального исполнительства зависимости от исторической эстетической составляющей важно учитывать и особенности музыкального материала его ладовых гармонических ритмических структурных составляющих.

Каждая форма вокальной деятельности представляет собой взаимодействие с тем или иным типом музыкального произведения которая обладает своей эпохой создания темпоритмическими особенностями, а также и фонетическими лексическими спецификами произношения текста вокального произведения [106].

В данном контексте значимое влияние на формирование навыков вокальной деятельности представляет собой развитие музыкального слуха, интонационной координации звукоизвлечения голосом и контроля слуха относительно конкретный тональности, лада.

Разные музыкальные произведения разных эпох имеет свои специфики звучание вне зависимости от стиля, который был актуален в период создания музыкального произведения. Современные эстрадно-джазовые направления вокального исполнительства подразумевают усложнение интонационной координации вокального процесса. Все это взаимосвязано в первую очередь с необычными интонационными спецификами блюзового лада и джазовой музыки в целом во всем своем многообразии.

Подобные сложности встречаются и в классической академической музыке, в частности, в ряде романсов романтических композиторов, а также

музыке 20 века, что также создает дополнительные сложности в интонационно координационном плане работы вокалиста.

Ритмическая составляющая музыкальных произведений также представляет собой многоплановую среду для освоения вокальным исполнителем. В зависимости от особенностей того или иного музыкального произведения, его темпа ритмической структуры существуют различные уровни сложности для освоения материалов вокального произведения [88].

Освоение различных типов ритмических рисунков в процессе изучения вокального произведения требует от исполнителя, его педагога соответствующего четкого понимания темпо-ритмической структуры и принятие соответствующих методов и подходов к выучиванию произведения.

Одна из особенностей которой является ключевой в вокальной исполнительской деятельности в отличие от инструментальной, что связано с наличием поэтического текста, который как правило является одной из основ художественно выразительной структуры песенного музыкального произведения того или иного жанра и стилистической формы.

Понимание художественного контекста образа, сценической роли заложенного поэтического текста привносит дополнительный контекст в процесс вокального исполнительства что в данной мере отсутствует в инструментальном исполнительстве. Естественно исключение представляет собой различные варианты вокализов, где певческий голос выполняет роль инструмента, но не должен во время пения произносить поэтический текст [85]. Подобный подход к звукоизвлечению существует и в ряде хоровых сочинений, где голос представляет собой элемент звукоизобразительности и не несет собой конкретный смысл.

Особенность выучивания и исполнения поэтического текста требует от вокалистов различных направлений адаптации к различным языковым особенностям в силу того, что очень часто песенные произведения могут быть на ином языке, который отличается от родного языка исполнителя. В частности, в академической музыке в оперном пении превалирующее значение

всегда имел итальянский язык. А множество значимых вокальных произведений были написаны на немецком языке французском, что требует при исполнении в оригинальном варианте подготовку в плане фонетического произношения [85].

Формы вокальной деятельности различаются в отношении к стилистической разновидности вокала. Каждый музыкант вокальный исполнитель в процессе становления и развития своей творческой личности соприкасается с каждой стилистикой вокала в той или иной степени [85]. В последствии оценки своих музыкально-исполнительских качеств, личных эстетических предпочтений к атрибутам художественного проявлений, каждый вокальный исполнитель способен выбрать наиболее комфортную область исполнительской творческой самореализации.

Не исключены универсальные предпочтения в контексте музыкально-исполнительской вокальной деятельности, что подразумевает равный интерес и возможности реализации в различных жанрах и стилях вокальных произведений.

Материал песенных произведений самых различных стилей и направлений строится на закономерных особенностях музыкального языка. Имеет звуковысотные, ритмические, метрические характеристики мелодической линии. Звуковысотность музыкального материала соотносится с возможностями певческого голоса обусловлена наличием соответствия границам нижнего и верхнего звука [197].

Данное явление измерения границ певческого голоса характеризуется понятием — диапазон. Диапазон человеческого голоса имеет большое значение для освоения и озвучивания мелодического материала музыкального произведения. Расширение диапазона певческого голоса возможно в результате осуществления систематической вокальной деятельности. В частности, данную составную форму развития вокальных способностей охарактеризуют, как постановку голоса [85].

Диапазон зависит от принадлежности к типу певческого голоса, что определяется понятием тесситура. Границы звучания сопрано, тенора, альты и баса имеют отличия, зоны наибольшей вокальной энергетике. Значение имеет и возрастные факторы, в особенности в контексте формирования вокального голоса в процессе различных периодов взросления обучающегося [20].

Обобщенный анализ разносторонних характеристик вокальной деятельности позволяет сделать ключевые выводы о наличии множества факторов, определяющие перспективы построения оптимальных педагогических условий реализации воспитания творческой личности. Особенности реализации обучения в подростковом возрасте средствами вокальной деятельности представляют собой существенную сферу теоретического и методического исследования.

Вокальная деятельность представляет собой активизирующее значение в процессе взаимодействия с целостной творческой личностью обучающегося, способствует повышению интенсивности развитию составляющих творческой личности. Вокальная деятельность представляет собой различные характерные черты, в различных контекстах.

Разновидности вокального исполнительства разделяют на подвиды, народного, академического, оперного, эстрадного и джазового. Это отражается в характерных чертах звукоизвлечения, стилистических и исторических особенностях репертуара музыкальных произведений, художественных и сюжетных составляющих, языковых, культурных спецификах, формы сценической и медийной реализации.

Перечисленное многообразие представляет значимость, в рамках комплексного исследования педагогических условий развития творческой личности подростков средствами музыкального вокального искусства.

1.3. Моделирование педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной исполнительской деятельности

Моделирование педагогических условий развития творческой личности средствами вокальной деятельности в период подросткового возраста представляет собой процесс, составляющий основу практической реализации взаимодействия всех участников педагогической деятельности.

Важным аспектом моделирования, является выявление возрастных особенностей, психологических и физиологических черт проявления обучающихся детского возраста. Определение условий и различных факторов, влияющих на формирование организма своих физиологических и психологических составляющих в период взросления, способствует грамотному моделированию условий реализации педагогического процесса.

Появления феномена системного изучения процесса воспитания детей приходится на эпоху античности, примером чему служат труды Пифагора, Демокрита, Аристотеля. Пифагор и Демокрит указывали на ценность добродетели и умение человека в ходе собственного развития и морального воспитания отличить зло от добра [39]. Подобные позиции являлись опорными пунктами для последующего развития и формирования ключевых морально этических норм для воспитания и обучение детей, подростков, и в целом ценностного понимания норм человеческого поведения в цивилизованном культурном обществе.

Аристотель отмечал значимость нравственного воспитания до государственно-политического уровня, указывая, что «законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию молодежи, так как в тех государствах, где этого нет, и сам государственный строй терпит ущерб» [21]

Таким образом задавались первые траектории развитие системы образования и воспитания с учетом контроля государства и общества в целом исходя из нормативных представлений о формы результата обучения и

воспитания. Естественно, что процессе исторического преобразования данные нормы постоянно преобразовывались и достраивались дополнительными углубленными характерными позициями.

С точки зрения психолого-педагогического анализа, важно подчеркнуть, что основным критерием для периодов жизни является не календарный возраст, а анатомо-физические изменения в организме. Частый процесс акселерации нарушает стандартные и привычные рамки возрастов, создавая значимые различия в развитости детей подростков одинакового возраста.

Подростковый возраст принято разделять на следующие возрастные периоды:

- младший подростковый возраст – 12–13 лет,
- средний подростковый возраст – 14–15 лет,
- старший подростковый возраст – 16–17 лет [181].

Каждый из представленных возрастных периодов подросткового возраста имеет определенные выраженные различия относительно факторов физиологической и психологической сформированности, не меньшее значение представляют накопленные к данному периоду времени образовательные и воспитательные компетенции.

Наиболее существенным в подростковом возрасте является половое созревание. Чем раньше оно начинается, тем более бурно и быстро оно протекает. При начале созревания в 12 лет оно завершается в 15, а при начале созревания в 15 лет длительность его достигает 6 лет [181].

Данная периодизация подростковых возрастов имеет практическое значение и в современной практике, что отражается в образовательной воспитательные медицинской практики. Безусловно существуют незначительные отклонения, связанные с индивидуальным развитием каждого ребенка в целом, на что влияет наследственные, экологические, физиологические и медицинские факторы [151].

На активизацию механизмов активного роста влияет и степень физической активности экосистемных фактор местного расположения

условий физического развития подрастающего человека, то, где он растет, гуляет, получает образование, какое получает природное и климатическое воздействие и питание.

Современный мир характеризуется высокой степенью глобализации географической доступности большинства точек земного шара, что позволяет выходить за рамки своей привычной среды обитания посещая другие государства другие климатические зоны. Данные территориальные и логистические факторы также вносят свою лепту в создание новых условий формирования ребенка с учетом возможности посещения им различных климатических зон и потребление нестандартных типов питания.

Переходный возраст приводит к временной дестабилизации защитных сил организма, что снижает сопротивляемость к вредным воздействиям. Могут отмечаться и функциональные отклонения со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем: повышение артериального давления, нейровегетативная неустойчивость [181].

Организм подростка находится в состоянии постоянной перестройки во всех смыслах данного понимания. Данные существенные скачки закономерно сказываются на скорости формирования нервной системы. Возникает необходимость адаптации в управлении своим собственным телом что происходит уже не так как это было совершенно недавно [181].

Существует и значимый фактор субъективные внешней оценки изменений своего организма и тела, то, как его воспринимают со стороны близкие, сверстники, педагоги и окружающие. Большое значение имеет и формирование новых психологических состояний, связанных с реакцией на новые физиологические ощущения и попытку взаимодействия с самим собой [186].

В последние годы много говорят об акселерации – ускоренном физическом и половом созревании. Особенно заметной она стала с конца 50-х годов. Она привела к увеличению количества дисгармонично развитых детей

и функциональных нарушений. Выносливость к физическим нагрузкам у детей-акселератов меньше, чем у сверстников со средними показателями.

В стабильные периоды жизни детей на первый план выступает психическое развитие. Кризисы поначалу производят впечатление разрушительных процессов. Не случайно психологи выделяют негативную фазу пубертатного периода – до 15 лет, когда подросток противопоставляет себя старшим, и позитивную, когда он стремится приобщиться к социальным ценностям. В целом строгое разделение фаз мало обосновано, разрушительные и созидательные явления идут параллельно. Контексты подобных проявлений психологии подростков значимую роль играет формирование различных социальных стереотипов что современных условиях является распространенным явлением [160].

Переходный период требует повышенной затраты ресурсов организма. Учёные обратили внимание, что большинство случаев неповиновения у подростков отмечается во второй половине дня. Это относится к ссорам между школьниками, к нарушениям учебной дисциплины, пререканиям с учителем, проявлением упрямства [151].

Младшим подросткам свойственна эмоциональная неустойчивость, неожиданные переходы от радужных надежд к унынию и пессимизму. Придирчивое отношение к родным сочетается с острым недовольством собой. Временами подросток ищет уединения, ему необходимо как-то осмыслить происходящее. Естественно, некоторое отчуждение по отношению к родным и усиление тяги к сверстникам. Если в такие периоды настойчиво вызывать подростка на откровенность, то можно встретить враждебность, за которой скрываются подавленность и уныние [160].

Материальные, субкультурные, поведенческие модели, которые заимствуются из средств массовой информации и иных источников в качестве альтернативного противопоставления заложенных морально нравственных качеств, что влияет на усиление протестных черт психологического проявления подростков в этот период. Значимость представляет современное

состояние технологий в рамках реализации учебной деятельности в различных типах учебных заведений.

Фактор развития современных информационных технологий оказывает существенное влияние на формирование поведенческих и культурно-эстетических стереотипов в период подросткового возраста.

Ключ к пониманию психологических перемен подростка – в смене интересов подростка, в возникновении у него новых социальных потребностей, в отказе от увлечений и стремлений детства. То, что вчера привлекало, сегодня становится неинтересным [160].

Потеряв прежние интересы, и не обретя новых, подросток временно утрачивает связи со средой, с окружающими людьми и может ощущать себя очень одиноким [160].

Необходимость активизации творческой личности в подростковом возрасте имеет высокую степень актуальности. Любые доступные формы творческой самореализации имеют позитивные перспективы комплексного воздействия на личность подростка в целом, как в рамках его становления и развития, так и в рамках противопоставления негативным факторам психологической перестройки, социального взаимодействия в среде сверстников, восприятия окружающего мира в иных рамках, предвосхищающих скорое социальное взросление.

Подростки противоречивы и очень чувствительны. В семье они стремятся к своей независимости, праву поступать по-своему. А среди сверстников многие из них скорее конформисты, соглашатели [181].

Они проявляют чрезмерную зависимость от норм, принятых в привлекательной для них группе ребят как в отношении стиля жизни, причёски, так и в отношении увлечений, интересов, нравственных установок. И в семье, добиваясь прав, они не торопятся принимать на себя новые обязанности. У них часто и резко меняется настроение. Временами они себя чувствуют столь несчастными, что плачут, готовы бросить всё и всех

В современных социальных и культурных условиях фактор постоянного контакта подростков с различными средствами информационных технологий представляет собой массовое явление, нормой потребления информации и социального взаимодействия для большинства. Осознание реальных механизмов культурного и технического прогресса предполагает осознанную необходимость к смысловой адаптации к подобной специфике [133].

Условия социального взаимодействия, информационного обмена закрепило доминирующую роль интернет-культуры. Это выражено, как в мультимедийных формах подачи творческого контента, так и в новых формах практического обучения. Подобные тенденции наиболее активно развиваются и ярко выражены в условиях комплексного развития крупных мегаполисов.

Роль образовательных учреждений в контексте работы с детьми подросткового возраста имеет главенствующие позиции. Именно в этот период происходит максимально интенсивная образовательное и воспитательное воздействие на детей подросткового возраста.

Школьное обучение включает в себя разностороннее формирование личности будущего гражданина общества, этому способствует различные предметные области, в контексте которых происходит реализация учебная деятельности [169].

Подготовка к итоговым формам аттестации и последующим ступеням получения образования оказывает свое влияние в ходе взросления подростка, тем не менее существует множество механизмов регулировки данных процессов, позволяющих избежать негативных факторов воздействия на организм и психику подростка.

Существование различных форм учебной деятельности, в том числе во внеурочной сфере дополнительного образования в альтернативных областях творческой деятельности и спортивной реализации всегда положительно сказывалось на комплексном сбалансированном формировании гармонично развитой личности обучающегося что крайне актуально в период взросления подростка. Подобные формы личностной самореализации позволяет

противопоставить получаемые результаты всеобъемлющем стрессом и внешним негативным воздействиям [133].

Важно подчеркнуть, что подобные формы реализации в альтернативных сферах, не относящихся к комплексному предметному обучению в ходе школьного образования, должны осуществлять функцию переадресации множество негативных факторов сомнений и протеста в русло личностной самореализации.

В качестве подобных практических форм можно выявить следующие:

- Деятельность в сфере искусств;
- Деятельность в области спорта.

Иные альтернативные культурные и досуговые формы альтернативного психологического и физиологического переключения подростков также имеет определенные степени актуальности, но в основе своей имеют фундаментальную взаимосвязь с представленными выше [169].

В данном контексте результаты получаемые деятельности в области творчества в сфере различных искусств или спортивной деятельности представляет собой не первостепенную задачу, а лишь констатацию факта участие в подобных мероприятиях. Именно сам процесс, вовлеченность в него, самоотдача, концентрация нахождения в активный деятельности в области творчества позволяет получить максимальное обогащение личности подростка новыми качественными ощущениями и получить комплексную самореализацию.

Любая профессиональная критическая составляющие в особенности если речь идет не о начальном профессиональном образовании в области искусства или спорта может лишь пагубно сказаться на вовлеченности в данный процесс и отбить заинтересованность в его реализации в силу особенностей психологического восприятия в подростковом возрасте, личной самокритики, неуверенности и мнительности. Таким образом важно подчеркнуть значимость именно самого процесса данные самореализации подростков, а не результата данного процесса [156].

Естественно, что в практике профессионального становления деятелей искусств или представители спортивной деятельности подразумеваются иные критерии оценки деятельности, что обусловлено специализированной средой подготовки, что является выбором самих подростков. Таким образом естественно подразумевать что они готовы к критическим оценкам результатов своей деятельности и готовы повышать результативные показатели данной сфере, но это относится именно к специализированному профессиональному обучению и воспитанию.

Крайне важную специфику в период подросткового возраста представляет собой именно творческая личность, реализация творческой личности, выявление креативных черт, которые позволяют создавать качественно новый продукт в области различных типов искусства.

Это крайне важная составляющая, которая требует принятия соответствующих решений для организации оптимальных педагогических условий. Создание оптимальных педагогических условий для формирования творческой личности подростка подразумевает выбор средств творческой реализации, определение их практических форм, то каким способом, какой конкретной деятельностью будет реализовываться креативность подростка и проявляться конечный результат [156].

Моделирование педагогических условий развития творческой личности средствами вокальной деятельности в период подросткового возраста представляет собой процесс, составляющий основу практической реализации взаимодействия всех участников педагогической деятельности.

Сфера искусств является крайне значимой для проявления комплексных характеристик креативной личности что позволяет в полной мере погрузиться процесс не опасаясь получения какого-либо неверного результата. Различные виды искусства подразумевает различные подходы к получаемому результату.

В частности, изобразительные виды искусств конечным результатом итоговой творческой деятельности представляют конкретный физический объект, картину, скульптуру или иные подобные физические формы.

Сам творческий процесс, то есть деятельностные составляющие, которые были осуществлены в ходе создания творческого продукта изобразительного искусства, могут быть самые разнообразные в зависимости от креативности личности и компетентности выбранных инструментов художественного творчества [187].

Но безусловно сам процесс творческой реализации имеет высокое значение. В контексте изобразительного искусства наибольшую значимость в плане психологической разрядки имеет именно абстрактные формы создания продуктов искусства, не подразумевающие возможность четко выраженной оценки получаемого результата в связи с необходимостью соответствия тем или иным характеристикам.

С позиции социального анализа проявление творческих способностей было выявлено разделение на узкопрофессиональную специальную форму проявления творческой реализации, которая нацелена на создание качественно нового творческого продукта, имеющего глобальное значение для творца, а также для общественной сферы [182].

Альтернативная форма, не профессиональной творческой деятельности и творческой самореализации свойственна всем и каждому, проявляется практически во всех областях. Важно отметить, что форма творческой реализации активно используется в качестве культурного досуга представителей не творческих профессий. Однако следует отметить, что в силу развития общества в целом проявление креативных качеств личности все более и более востребовано во всех областях профессиональной деятельности.

Возрастные и психологические факторы развития творческих способностей в своем анализе позволяют сделать выводы о значимости творческого воспитания с раннего возраста что может способствовать формированию профессиональные базы для дальнейшего развития в сфере творческих профессия специальностей [182].

Подобный подход в целом способствует комплексному развитию личности с раннего возраста, что актуально к осуществлению на всем

протяжении обучения воспитание, в том числе в период подросткового возраста [83].

С позиции эмоционального психологического отражения в период подросткового возраста в процессе высоко интенсивной деятельности в творческой среде большое значение имеет факторы эмоциональной отдачи, возможности вынести накопленные вариативные впечатления в новой качественной творческой форме.

Формы творческой самореализации средствами искусств доступны практически всем и каждому, выступая в роли уравнивающего фактора людям, утомленным рутинной и напряженной профессиональной деятельностью. Наряду с посещением концертов, выставок и прочих культурно- досуговых мероприятий, творческая самореализация в области музыки и живописи позволяет эффективно противостоять стрессам, свойственным современному технологическому урбанистическому миру [83].

В рамках музыкально искусства, музыкально-исполнительской деятельности, фактор творческой самореализации является первичным и значимым. Музыкально-исполнительская деятельность комплексно задействует множественную составляющую личности, его эмоциональные, психологические и координационные проявления в процессе взаимодействия с музыкальным произведением, актуально в контексте практической самореализации в период подросткового возраста [107].

Творческая деятельность в сфере музыкального искусства имеет свою многогранную специфику и ряд особенностей с позиции разделения конечных целей и задач, получаемого итогового результат. В контексте подбора наиболее актуальной формы практической музыкальной деятельности обучающихся подросткового возраста важно разделять особенности формы представления данной деятельности в рамках конкретизации условий.

В данном случае важно разделять формы сценической и публичной творческой самореализации и формы креативной деятельности, представляющей собой создание творческого продукта в условиях, закрытых

от наблюдения. Данные специфики имеют место в различных видах искусства, и отражают индивидуальные характерные черты предрасположенности конкретной творческой личности [182].

В контексте возрастного периода подросткового возраста, данный фактор также имеет актуальное значение, что отражается во внутренних переживаниях или их отсутствия в условиях сценического выступления, или наоборот возможности уединенного погружения в процессе создания своего внутреннего творческого мира, литературной идеи, картины, музыкального произведения. Существует практика равной возможности реализации в данных формах [40].

Творческую деятельность в области музыкального искусства можно разделить на следующие крупные формы:

- Создания музыкального произведения
- Исполнения музыкального произведения

Значение имеет и разделение исходя из количественного фактора участников творческого процесса. Таким образом формы исполнительской творческой реализации в сфере музыкального искусства возможно условно разделять на следующие:

- Сольное музыкальное исполнительство
- Коллективное музыкальное исполнительство

В процессе моделирования педагогических условий реализации музыкально-исполнительской деятельности подростков данный фактор имеет значение, в контексте выявления оптимальных предпосылок для организации коллективной практической вокальной или инструментальной деятельности.

Фактор наличия возможности реализации коллективного исполнительского процесса способствует скреплению общих побуждений и стремлений подростков в целях актуализации выполнения общей творческой задачи, что положительно влияет на социализации обучающихся в целом.

Музыкально-исполнительская деятельность представляет в своем многообразии сложную область творческой реализации, во многих

практических проявлениях, требующую дополнительные способности и компетенции, что определяет условное качество достижения результатов звучания музыкального произведения.

По сложности, и зависимости от иных составных ресурсов, музыкальную исполнительскую деятельность можно разделить на следующие ярко выраженные формы:

- Вокальная исполнительская деятельность
- Инструментальная исполнительская деятельность

Контекст выбора формы музыкально-исполнительской деятельности подразумевает ориентир на коллективные и индивидуальные возможности обучающихся подростков, доступность и подготовленность, что имеет важное значение при формировании благоприятных условий самореализации творческой личности.

Следует отметить, что наиболее значимым и самодостаточно первичным явлением музыкального исполнительства является вокальное искусство. Формы музыкального исполнения, построенные на задействовании человеческого голоса в процессе пения, вокализации, вокальной деятельности.

Значимость вокальной деятельности имеет высокую оценку силу первичности и доступности на самых начальных этапах освоения музыкальной деятельности. Вокальная исполнительская деятельность в сфере музыкального искусства независима от наличия того или иного музыкального инструмента, его физического состояния, степени настроенности. Голос исполнителя всегда с ним и является неотъемлемой частью творческой личности.

Вокальная деятельность музыкального исполнителя представляет собой комплексное проявление качеств творческой личности. В процессе вокальной деятельности задействованы физиологические и психологические ресурсы исполнителя. Происходит их координация, целенаправленное управления для достижения представляемого творческого результата. Вокальный

исполнитель взаимодействует с художественным контекстом исполняемого музыкального произведения посредством его прочтения, интерпретации.

Существенную роль в работе с подростками представляет собой коллективная вокальная деятельность, представляющая каждому участнику равные возможности в творческой самореализации.

Специфика вокально-хоровой деятельности имеет ряд существенных черт, связанных с большим численным составом по отношению к ансамблю, наличие дирижёра, осуществляющего не только функции управления исполнительским процессом, но и решающего широкий спектр задач художественного и организационного плана. Вокально-хоровое исполнительство подразумевает наличие репертуара различной стилистики, вариативность составов, возможность исполнения музыкальных произведений с сопровождением и без.

Хор представляет собой слаженный коллектив, образующий единый исполнительский инструмент с едиными задачами творческой художественной реализации. Результат творческой исполнительской реализации является достижением всего коллектива в целом, что является важным фактором в практической работе с коллективом подростков.

Актуальность реализации творческой деятельности подростков средствами музыкального искусства в условиях реализации обучения в образовательных организациях предусматривает совмещение различных форм музыкальные исполнительской деятельности. Однако следует подчеркнуть, что фактор наибольшей доступности, популярности и практической значимости подразумевает первичную опору на различные формы вокальной исполнительской деятельности.

Таким образом вокальная деятельность является важным элементом в комплексном развитии и формировании творческой личности подростков, что крайне важно в контексте реализации обучения и воспитания как в школе, так и в сфере дополнительного образования.

Значимость вокальной исполнительской деятельности в творческой самореализации подростков подчеркивается и множеством факторов популяризации данной формы средствами массовой информации. Одна из элементарных и первичных форм, которая доступна для творческой самореализации в музыке представляет собой именно певческую деятельность в различных популярных музыкальных форматах и стилях.

Большинство так называемых кумиров мнения молодёжи являются артистами, использующих в своей практике в том числе и вокальную исполнительскую деятельность в силу ее понятности и доступности большинству, возможности реализации в различных социальных и сценических областях.

Современная медийная среда, в свою очередь интенсивно формирует смешанное представление о стилях музыкального исполнительского искусства. Таким образом, различные формы вокального исполнительства в силу равного присутствия в современной массовой культуре ассоциируют к эстраднему и массовому формату музыкальной культуры. Популярная музыкальная культура стремительно развивается, все более сильно смешивая весь накопленный исторический музыкальный опыт.

Факт сверх популяризации такой простейшей формы музыкального произведения как песня, способствовало массовому творческому развитию именно в данном направлении, что выражается в количестве исполнителей и музыкальных коллективов, реализующих творческую и сценическую музыкальную деятельность. Также это наблюдается в количестве так называемых подстилей массовой музыкальной культуры, включающие различные внутренние разновидности, относительно атрибутов, эстетики и формы музыкально-исполнительской реализации.

Фактор современного значения мультимедийного пространства, а именно возможности создания различных видеороликов и распространение их в социальных сетях и видеохостингах также подчеркивает значимость

освоение различных форм креативного творчества в области музыкального исполнительства в том числе и вокального.

Компетентность и заинтересованность современного поколения в том числе подростков различными типами информационных технологий и их взаимодействия с глобальной сетью обмена информацией, социальными сетями подчеркивает значимость гибридного взаимодействия практической творческой деятельности и новейшими формами представления в современных цифровых условиях.

Таким образом к имеющимся традиционным формам творческой самореализации в области вокального музыкального исполнительства, успешно присоединяются новейшие дополнения, а именно возможность создания мультимедийных продуктов, фиксирующих процесс вокального музыкального исполнения. Данная важная мотивация в современных условиях может успешно дополнить сферу творческой самореализации подростков, задействуя доступные и интересные им цифровые формы взаимодействия и познания мира.

В процессе педагогической деятельности в условиях работы с подростками важно учитывать и определенные стилистические ценности, и стереотипы, которые вызывают у них те или иные стремления к подражанию.

Как отмечалось ранее фактор влияния средств массовой информации на формирование определенных стереотипов понимания эстетики и моды в области многих аспектов социальной реализации касается и сферы музыкальной деятельности. Это напрямую связано с созданием определенных вкусов и мотивации к прослушиванию или исполнительской подражающей реализации музыкальной деятельности в том числе вокальной в нравящихся подросткам стилях.

В условиях обучения в общеобразовательной школе, где формирование стандартных фундаментальных музыкальных вкусов не является сверхзадачей, адаптация вкусовым запросам подростков является одним из

педагогических компромиссов, закладывающих положительные условия для успешного взаимодействия педагога и обучающихся.

Важно помнить, что ключевой задачей является возможность последующей творческой реализации подростков в то время, как задача формирования эстетических вкусов имеет в данном случае вторичную составляющую. Закономерно предположить, что подростки в меньшей степени мотивированности будут исполнять средневековые хоралы и мадригалы, романтический романсы и иные не популярные на их взгляд форматы музыкальных произведений.

Тем не менее важно учитывать, что склонность исключительно к популярному формату музыкальных жанров является не обязательной чертой всех подростков. Определенные личности их индивидуальные качества подразумевают заинтересованность к различными историческими периодами развития культуры, что также актуализируется их заинтересованностью с соприкосновением с музыкой того периода, что для них представляет особый интерес.

В контексте анализа данных стилистических многообразий музыкальных произведений в том числе при исполнении различными вокальными составами важно учесть фактор нахождения баланса между различными эпохами создания репертуара формами сценического или мультимедийного проявления и собственно особенностей вокальных техник его доступности в исполнительской реализации.

В реализации педагогической деятельности с подростками в условиях общеобразовательной школы или в рамках внеурочной деятельности важно учитывать именно данный баланс. Искать успешные алгоритмы реализации сценария музыкально-исполнительских действий, как сольного или коллективного которые бы позволили наиболее результативно продемонстрировать ярчайшие качества творческих личностей исполнителей.

Важно учитывать и практическое социальное значения творческой реализации музыкальной-исполнительской деятельности, организовывать

сценические мероприятия, концерты, фестивали, участвовать во внешних выездных мероприятиях. Также следует учитывать альтернативные дистанционные форматы участия в конкурсах и фестивалях, которые в силу ряда факторов приобретают большую доступность и популярность в музыкальной исполнительской деятельности в том числе. Доступность различного мультимедийного оборудования и программного обеспечения широкого диапазона функциональности раскрывает внушительные возможности для записи видео и аудио музыкального-исполнительского процесса.

Выявление оптимальных факторов для реализации творческой исполнительской вокальной деятельности подростков подразумевает опору на следующие значимые аспекты:

- Жанровые и стилистические характеристики репертуара, в контексте мотивационного настроения подростков исполнителей;
- Формы вокального исполнительства, в контексте доступности в исполнительской реализации подростков;
- Форма практической реализации относительно условий реального и цифрового представления результата;
- Коллективная организация с выявлением малых исполнительских групп, ярких солистов, условий для формирования и построения хорового коллектива;
- Общая социальная значимость результата комплексной вокальной деятельности, в контексте внешней оценки в условиях учебной организации, социальной среды.

Комплексное моделирование педагогических условий с учетом представленных факторов способно представить возможности гибкой реализации учебной и воспитательной деятельности подростков в образовательной среде различных учебных заведений.

Учет индивидуальных специфик коллектива, малых групп, конкретных учеников подростков позволяет выбирать конкретные формы музыкально-исполнительской реализации с учетом ряда специфик.

Подобный подход предполагает успешную совместимость с различными социальными стереотипами современной цифровой культуры, имеющей множественные особенности построения взаимодействия.

Вокальная исполнительская деятельности в подростковом возрасте в своем комплексном многообразии может успешно выступать в качестве действенного фактора активизации творческих качеств личности обучающихся. Наравне с иными формами творческой самореализации средствами искусства представляет собой важнейший компонент обучения и воспитания подростков.

В контексте культурного и технического многообразия современного мира подобный педагогический ресурс безусловно является ярким примером эффективного проявления механизмов творческой реализации, как одной из важнейшей форм проявления человека.

Выводы по главе 1

В данной главе, были рассмотрены теоретические и методические аспекты творческой самореализации подростков средствами вокальной исполнительской деятельности.

В первом параграфе были выявлены и определены комплексные особенности проявления ключевых характеристик реализации творческой личности в различных областях социальных проявлений. С позиции социального анализа проявление творческих способностей было выявлено разделение на узкопрофессиональную специальную форму проявления творческой реализации, которая нацелена на создание качественно нового творческого продукта и альтернативную форму, не профессиональная творческой деятельности - творческой самореализации свойственной большинству, актуальной в различных сферах социальной самореализации представителями различных профессий и возрастов. Возрастные и психологические факторы развитие творческих способностей своем анализе позволяет сделать выводы о значимости творческого воспитания с раннего возраста. Подобный подход в целом способствует комплексному развитию личности актуален в осуществлении на всем протяжении обучения и воспитания, в том числе в подростковом возрасте.

В рамках материала второго параграфа раскрывается сущность комплексного многообразия музыкального искусства и специфика вокальной исполнительской деятельности, как значимой составляющей творческой формы личностной реализации. Выявлено, что вокальная исполнительская деятельность представляет собой активизирующее значение в процессе взаимодействия с целостной творческой личностью обучающегося, способствует повышению интенсивности развитию составляющих творческой личности.

Вокальная деятельность представляет собой комплекс различных характерные черт, в различных контекстах сценической реализации.

Разновидности вокального исполнительства разделяют на подвиды, народного, академического, оперного, эстрадного и джазового. Это отражается в характерных чертах звукоизвлечения, стилистические и исторических особенностях репертуара музыкальных произведений, художественных и сюжетных составляющих, языковых, культурных спецификах, формы сценической и медийной реализации. Перечисленное многообразие представляет значимость, в рамках комплексного исследования педагогических условий развития творческой личности подростков средствами музыкального вокального искусства.

В материалах третьего параграфа представлены теоретические и методические основы моделирования педагогических условий творческой реализации подростков средствами вокальной исполнительской деятельности. Представлены и проанализированы психологические и физиологические особенности подросткового возраста, в различные периоды и формах личностного проявления. Обозначены конструктивные взаимосвязи формы активизации творческой личности подростка, как значимого позитивного фактора в комплексном процессе развития подростка.

Определено значение различных форм творческой самореализации подростков средствами искусств, как значимого механизма в контексте комплексных педагогических условий. В контексте комплексного многообразия музыкального искусства, выявлена значимая функциональная роль вокальной исполнительской деятельности, как существенной и доступной формы творческой самореализации в условиях обучения и воспитания подростков.

Комплексный анализ форм практической реализации в сфере вокальной исполнительской деятельности выявил следующие значимые аспекты, обеспечивающие универсальность и совместимость в условиях работы с подростками:

- Жанровые и стилистические характеристики репертуара, в контексте мотивационного настроения подростков исполнителей;

- Формы вокального исполнительства, в контексте доступности в исполнительской реализации подростков;
- Форма практической реализации относительно условий реального и цифрового представления результата;
- Коллективная организация с выявлением малых исполнительских групп, ярких солистов, условий для формирования и построения хорового коллектива;
- Общая социальная значимость результата комплексной вокальной деятельности, в контексте внешней оценки в условиях учебной организации, социальной среды.

Комплексное моделирование педагогических условий с учетом представленных факторов способно представить возможности гибкой реализации учебной и воспитательной деятельности подростков в образовательной среде различных учебных заведений, способствует реализации задач комплексной активизации творческого потенциала обучающихся.

Полученные в ходе изучения, анализа и синтеза теоретических, исторических и методических компонентов тематики диссертационного исследования позволяют сделать выводы об актуальности выбранной траектории исследования. Перспективности реализации теоретических и методических принципов тематики исследования в ходе практической реализации опытно-экспериментальной работы в сфере творческой реализации подростков средствами вокальной исполнительской деятельности.

Глава 2. Опытнo-экспериментальная апробация педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности.

Реализация опытнo-экспериментальной работы в рамках тематики диссертационного исследования представляет собой апробацию теоретических и методических принципов, подходов и технологий организации педагогический условий творческой самореализации подростков средствами вокальной исполнительской деятельности.

Опытнo-экспериментальная педагогическая деятельность с обучающимися подростками осуществлялась на базе Вокальной студии (Ирины Сокериной) в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года. Материально-технические условия экспериментальной базы в полной мере соответствовали ключевым педагогическим потребностям в рамках учебной вокально-исполнительской деятельности с обучающимися подростками. Возможности использования современного звукового и мультимедийного оборудования способствовало нахождению эффективных механизмов диагностики в ходе экспериментальной педагогической и музыкально-исполнительской деятельности.

Для реализации опытнo-экспериментальной работы был определен численный контингент задействованных учащихся подростков в количестве 30 обучающихся, в возрасте от 12 до 16 лет. Данное количество участников эксперимента было разделено на экспериментальную и контрольную группу с соблюдением условий равномерного возрастного распределения. Уровень первичных музыкальных способностей, вокальных навыков и опыт сценической самореализации обучающихся подростков был разным.

Было осуществлено моделирование ключевых компонентов структуры экспериментальной работы, в ходе которых были определены такие составные компоненты, как цель, задачи, критерии и уровни оценки.

Цель проводимой опытно-экспериментальной работы – проверить практическую эффективность педагогических условий, содержащих комплексное сочетание профильных методов, различных индивидуальных и групповых форм музыкально-исполнительской работы и ряда упражнений, направленных на совершенствование условий творческой самореализации подростков в процессе вокальной деятельности.

Значимую составляющую представляли практические задачи реализации педагогического эксперимента, определявшие конкретные количественные и качественные составляющие творческой самореализации подростков средствами вокальной исполнительской деятельности:

- с позиций общих и индивидуальных показателей профильной вокальной и музыкальной подготовки;
- с позиций репертуарных и стилистических приоритетов, варьирования индивидуальных и групповых форм музицирования;
- с позиций определения концертных условий итоговой творческой вокально-исполнительской самореализации.

Опытно-экспериментальная апробация педагогических условий творческой самореализации подростков в процессе вокальной деятельности состояла из последовательности следующих этапов:

Констатирующий этап эксперимента. В рамках констатирующего этапа осуществлялись первичные практические задачи, заключающиеся в: разработке форм и критериев начальной диагностики обучающихся подростков; проведении диагностики исходного уровня вокальных, музыкальных и творческих способностей обучающихся подростков; моделировании комплексных решений в области структурной организации следующего этапа эксперимента.

Формирующий этап эксперимента. В рамках формирующего этапа эксперимента осуществлялась: реализация комплекса педагогических решений направленных на формирование оптимальных системных условий для успешной и эффективной творческой самореализации подростков в

процессе учебной и исполнительской вокальной деятельности; актуализация представленных практических и теоретических педагогических условий в контексте описания компонентов педагогического взаимодействия участников учебного процесса.

Контрольный этап эксперимента. В рамках контрольный этапа эксперимента осуществлялась; повторная диагностика обучающихся в соответствии с разработанными критериями оценки; проводилось сопоставление и обобщение полученных результатов; выявлялась степень эффективности используемых педагогических решений в области творческой самореализации подростков в процессе вокальной деятельности.

Фактор наличия у обучающихся различного уровня музыкальных способностей, определял осознанную необходимость индивидуальной корректировки педагогической деятельности с учетом выбора наиболее благоприятных условий для творческой самореализации. Данный подход характеризует воссоздание условий, как в общих образовательных учебных заведениях, где уровни музыкальной подготовки подростков имеют существенные качественные различия.

Важно подчеркнуть, что в рамках педагогической реализации экспериментальной деятельности, наравне с практической составляющей, значимую роль подставляла и теоретическая, которая представляла основу культурного, стилистического, образного и тематического представления художественной составляющей вокальной исполнительской деятельности. Подобный подход позволил существенно расширить комплексные механизмы работы творческого воображения, эмпатии и сценической фантазии в целом.

2.1 Констатирующий этап диагностики уровней творческих и вокальных способностей подростков

В рамках констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы осуществлялись следующие исследовательские задачи:

- Осуществление разработки уровней и критериев начальной диагностики обучающихся подростков;
- Проведение процедур диагностики исходного уровня вокальных, музыкальных и творческих способностей обучающихся подростков;
- Осуществление на основе полученных результатов моделирования и корректировки комплексных решений в области структурной организации формирующего этапа эксперимента.

Практическая реализация диагностики показателей учебной деятельности в области вокальной исполнительской деятельности имеет ряд специфических особенностей, определяющихся соотношением комплексных составляющих условий целостного педагогического процесса.

Возрастные характеристики обучающегося подростков диагностируемых групп определяют оптимальные методические решения в контексте построения констатирующих форм педагогического исследования.

Разработка критериев диагностики представляла собой подбор специальных характеристик обучающихся подростков, на исследовании которых построена экспериментальная работа, определении уровневой системы оценки результатов диагностики, фиксации получаемых данных в специальных формах в индивидуальном соотношении с участником педагогического эксперимента.

Итоговая комплексная обработка полученных данных приводилась к обобщающим показателям процентного соотношения результатов оценок внутри исследуемой группы.

В основу разработки критериев опытно-экспериментальной работы легли методологические, исторические, педагогические, технологические, культурные и практико-ориентированные методические аспекты, выявленные и систематизированные в ходе теоретического исследования проблемы формирования педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности.

Для диагностики обучающихся подростков были определены следующие четыре критерия:

Первый критерий, раскрывающий общие креативные характеристики личности подростка. Выявляющий уровень творческого воображения, способности к нестандартному смысловому комбинированию ситуативного материала, свободной фантазии и эмпатическому сопереживанию эмоциональных состояний творческого процесса.

Второй критерий, раскрывающий имеющийся практический опыт к творческой сценической самореализации средствами музыкального искусства в процессе вокальной деятельности. Выявляющий уровень готовности к творческой коммуникации с педагогом и коллективом обучающихся в процессе этапов подготовки сценических музыкальных номеров.

Третий критерий, раскрывающий комплексные общие музыкальные данные и познания обучающихся подростков и способности к их реализации в практической исполнительской деятельности. Определяющий уровни музыкального и ритмического слуха, степень мобильности музыкальной памяти, познаний в музыкальных стилях.

Четвертый критерий, раскрывающий базовые певческие данные и имеющиеся комплексные вокально-исполнительские навыки обучающихся подростков. Определяющий тембровые и манерно-стилевые характеристики голоса, диапазон, особенности тесситуры, уровень гибкости управления голосовым аппаратом, опыт работы с песенным репертуаром.

В качестве градаций оценки перечисленных критериев были определены три уровня фиксирования результатов диагностики обучающихся подростков:

- *Низкий уровень*
- *Средний уровень*
- *Высокие уровень*

Следует отметить, что уровневая оценка критериев у диагностируемых обучающихся подростков осуществлялась с учетом специфики образовательной деятельности в области музыкального искусства, как проявления творческого, многообразного.

В качестве практического инструментария диагностики обучающихся подростков избирались соответствующие методические средства, направленные на реализацию комплексных задач педагогического мониторинга.

Для реализации констатирующей диагностики был определен численный контингент задействованных учащихся подростков в количестве 30 человек, в возрасте от 12 до 16 лет. Уровень образования обучающихся их профильных навыков и опыта был вариативен.

Экспериментальная диагностика подростков реализовывалась с помощью следующих форм и методов педагогического взаимодействия:

- педагогическое наблюдение ключевых характеристик и индивидуальных особенностей личности обучающегося;
- общение, направленное на выявление показателей творческой сформированности и исполнительского потенциала;
- диагностирование общих музыкальных и вокальных способностей на основе заготовленных материалов и упражнений.

Перечисленные формы педагогического взаимодействия ориентировались на оптимизацию последующего учебного процесса с подростками в условиях конкретных индивидуальных и коллективных показателей диагностирования в рамках данной опытно-экспериментальной работы.

- *Педагогическое наблюдение.*

В ходе первичной реализации констатирующего исследования проводилось педагогическое наблюдение ключевых характеристик и индивидуальных особенностей личности обучающегося. Происходило ознакомление с учащимися с позиций его внешних проявлений, физических данных, личностных показателей. Насколько проявляются те или иные черты темперамента и характера, стиль общения, манера поведения, наличия субкультурных атрибутов самоопределения.

- **Педагогическое общение.**

Общение с подростком было направлено на выявление зон интересов в области музыкальной творческой самореализации. Каким образом подростку представляется творческая самореализация в процессе вокального исполнительства. Определялся и уровень сценического опыта какой-либо направленности деятельности в различных областях. Имелся ли опыт выступления на сцене, в каких масштабах и какие эмоциональные состояния, впечатления, отклики вызывал данный процесс.

- **Диагностирование профильных способностей.**

Данный практический компонент был направлен на определение показателей освоения базовых музыкальных способностей. Выявлялись способности музыкального слуха, к определению октав, регистров, конкретных интонационных ходов на те или иные интервалы. Определялось чувство ритма, ритмическая координация, способность к повторению ритмических структур и одновременному исполнению. Выявлялся примерный диапазон и особенности тесситуры, интонационные навыки, ключевые черты будущего звучания вокального тембра обучающегося подростка.

В ходе данных компонентов комплексного диагностического ознакомления с обучающимися подростками большое значение имела тактичность определения позиций уровней, выявления индивидуальных качеств и характеристик потенциала творческой самореализации.

Оценки навыков не должны были демонстрироваться и вызывать дискомфорта, неуверенности и оттолкнуть обучающихся подростков от

стремлений к будущей творческой вокальной исполнительской деятельности. Данное условие способствовало целостному построению и преемственности этапов опытно-экспериментальной работы по теме диссертационного исследования.

В целях оптимизации процесса расчетов показателей, при фиксации и составлении статистики по итогам мониторинга обучающихся было произведено обобщение индивидуальных показателей уровней подростков с расчетом выявления общего процентного соотношения по каждому из критериев.

Таким образом, оценка уровней данных критериев основывались на округленном подсчете результатов диагностики обучающихся подростков в процентном соотношении от общего количества диагностируемой группы.

Таблица первичных показателей уровней диагностики обучающихся подростков

Уровни	Критерии				
	1	2	3	4	
<i>Низкий уровень</i>	49,25%	52,23%	79,10%	64,17%	<i>% обучающихся</i>
<i>Средний уровень</i>	37,31%	41,79%	16,41%	23,88%	<i>% обучающихся</i>
<i>Высокий уровень</i>	13,43%	13,44%	4,47%	11,94%	<i>% обучающихся</i>

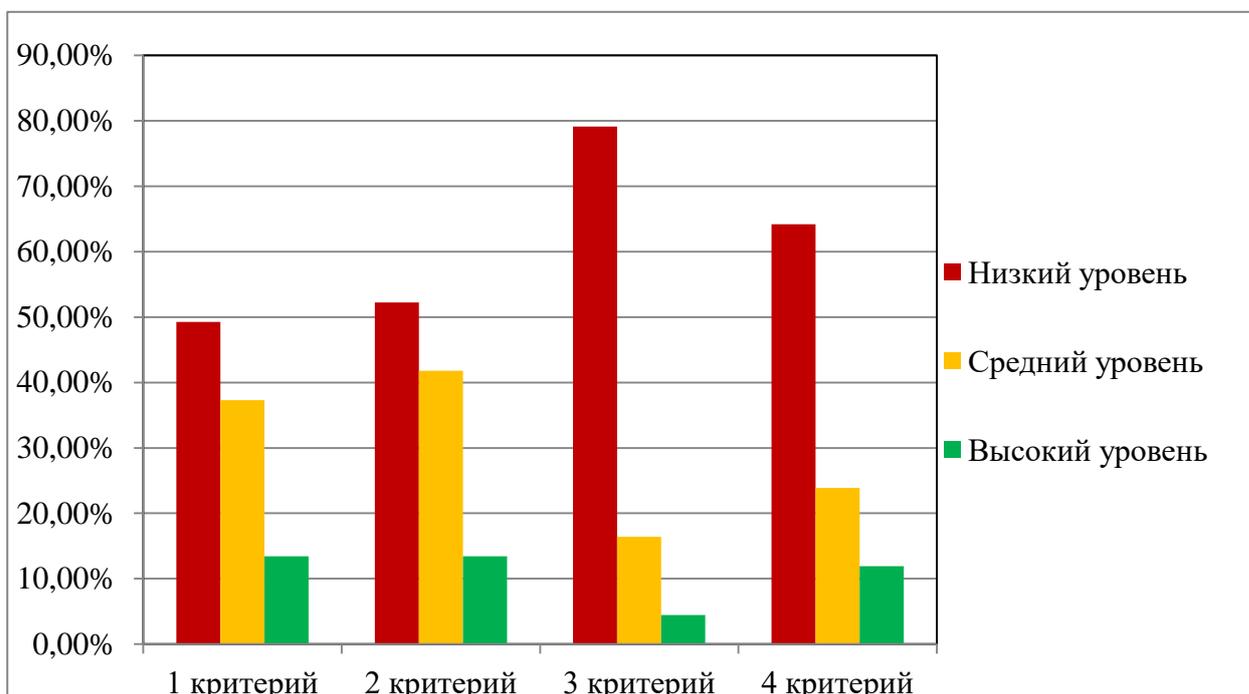
Значимую составляющую в ходе интерпретации полученных результатов диагностики представляли общие практические задачи реализации педагогического эксперимента, определявшие конкретные количественные и качественные составляющие творческой самореализации подростков средствами вокальной исполнительской деятельности с позиций:

- общих и индивидуальных показателей профильной вокальной и музыкальной подготовки;
- репертуарных и стилистических приоритетов;

- варьирования индивидуальных и групповых форм музицирования;
- определения концертных условий итоговой творческой вокально-исполнительской самореализации.

Учитывались и факторы разницы уровня предыдущего музыкального образования, самостоятельно приобретенных знаний, умений и навыков, а также наличия опыта практической творческой самореализации в сфере вокального исполнительства.

Диаграмма первичных показателей уровней диагностики обучающихся подростков

Комплексный анализ и интерпретация полученных в ходе констатирующего этапа эксперимента данных определили наиболее низкие показатели критериев. Выявленные условно критические показатели определили области, на совершенствование которых было необходимо ориентироваться в процессе моделирования последующего формирующего этапа педагогической работы с обучающимися подростками.

Третий и четвертый критерии имели преобладание низкого показателя уровня, что было определено на основе диагностических процедур обучающихся подростков. Данные критерии определяли именно общие и специальные музыкальные и вокальные данные обучающихся, а также

наличие практических способностей обучающихся, степень их сформированности и опыт их исполнительская реализация в практических сценических условиях.

Следует отметить показатели критериев отвечающие за общее творческие характеристики комплексные личности обучающихся подростков. Они имели более высокие показатели оценки, что свидетельствует о большем распространении данных качеств в базовой форме. Однако данный факт не определяет прямой взаимосвязи между музыкальной вокальной исполнительской деятельностью и процессом сценической творческой самореализации.

В нашей экспериментальной работе ключевое значение имело формирование стойких взаимосвязей комплексных процессов вокальной деятельности обучающихся подростков в целях максимально эффективной сценической творческой реализации, что и определялась как фундаментальная задача по формированию оптимальных педагогических условий.

Полученные в ходе диагностики результаты подтверждают актуализацию ранее предложенных концептуальных положений по системной структуризации процесса моделирования комплексных педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной исполнительской деятельности, что подразумевает опору на следующие значимые аспекты:

- Жанровые и стилистические характеристики репертуара, в контексте мотивационного настроения подростков исполнителей;
- Формы вокального исполнительства, в контексте доступности в исполнительской реализации подростков;
- Форма практической реализации относительно условий реального и цифрового представления результата;
- Коллективная организация с выявлением малых исполнительских групп, ярких солистов, условий для формирования и построения хорового коллектива;

- Общая социальная значимость результата комплексной вокальной деятельности, в контексте внешней оценки в условиях учебной организации, социальной среды.

Комплексное моделирование педагогических условий с учетом представленных факторов способно предоставить возможности гибкой реализации данной учебной и воспитательной деятельности подростков в образовательной среде различных учебных заведений.

Необходим учет индивидуальных специфик коллектива, малых групп, конкретных учеников подростков, что позволит выбирать конкретные формы музыкально-исполнительской реализации с учетом ряда специфик.

Практические и теоретические результаты, полученные в ходе проведения констатирующего этапа опытно экспериментальной работы, определили ход и структурно-методические решения последующего формирующего этапа, в рамках которого были запланированы:

- реализация комплекса педагогических решений направленных на формирование оптимальных системных условий для успешной и эффективной творческой самореализации подростков в процессе учебной и исполнительской вокальной деятельности;
- актуализация представленных практических и теоретических педагогических условий в контексте описания компонентов педагогического взаимодействия участников учебного процесса.

2.2 Формирующий этап применения педагогических условий творческой самореализации подростков в процессе вокальной деятельности

Практическая реализация учебной деятельности в области вокальной исполнительской деятельности имела ряд специфических особенностей, определяющихся соотношением составляющих условий педагогического

процесса. Возрастные характеристики обучающегося или группы определяли оптимальные методические решения в контексте построения учебных занятий и их системной последовательности.

Формирующий этап экспериментальной работы по выявлению оптимальных педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности строился на множестве комплексных факторов теоретической и практической направленности учебной деятельности.

Для реализации формирующий этапа был определен численный контингент задействованных подростков в количестве 30 обучающихся, в возрасте от 12 до 16 лет. Общее количество участников формирующего этапа было разделено на экспериментальную и контрольную группы по 15 обучающихся в каждой. В данных группах учебная деятельность осуществлялась с соблюдением равномерного возрастного распределения и различия применяемых педагогических условий.

Начальный процесс работы с обучающимися строился на следующих ключевых компонентах первичного педагогического ознакомления.

Первичное знакомство с обучающимся. Выявлялось наличие первичного музыкального образования. Происходило ознакомление с учащимися с позиций его внешних проявлений, физических данных, личностных показателей. Общение подростком было направлено на выявление зон интересов в области музыкальной творческой самореализации. Определялся уровень познаний в различных стилях, жанрах, композиторах, исполнителях и формах музыкальных произведений.

Внимание фокусировалось на приоритетных, вызывающих симпатию у подростка стилях, исполнителях и их конкретных песенных произведениях. Определялся и уровень сценического опыта какой-либо направленности. Имелся ли опыт выступления на сцене, в каких масштабах и какие эмоциональные отклики это вызывало. Каким образом подростком представляется творческая самореализация в процессе вокального

исполнительства. На основании выявленных характеристик планировалась траектория последующей учебной деятельности обучающегося.

Выявление уровня общих музыкальных навыков. Данный практический компонент был направлен на определение показателей освоения базовых музыкальных способностей. Определялось чувство ритма, ритмическая координация, способность к повторению ритмических структур и одновременному исполнению. Выявлялись способности звуковысотного слуха, к определению октав, регистров, конкретных интонационных ходов на те или иные интервалы.

Важное значение представляло определение возможностей к точному интонированию, сольфеджированию, что имеет прямую взаимосвязь с вокальной деятельностью. Выявлялись и способности к повторению небольших фрагментов голосом на слух.

В ходе данного компонента ознакомления с уровнем музыкальных навыков имело большое значение тактичность определения уровней, в особенности в работе с подростками без музыкальной базы. Оценки навыков не должны были вызывать дискомфорта, неуверенности и оттолкнуть от стремлений к творческой вокальной исполнительской деятельности.

Выявление вокальных данных. Данный компонент был ориентирован на определение ряда характеристик певческого голоса обучающегося подростка. С помощью стандартных вокальных распевок выявлялся примерный диапазон и особенности тесситуры обучающегося подростка. Раскрывались ключевые черты будущего звучания голоса в контексте конкретного хрестоматийного вокального тембра.

Важное значение представляло определении стадий мутационной перестройки голосового аппарата, что было обусловлено необходимостью адаптации в последующей учебной деятельности. В ходе вокальной диагностики определялась степень гибкости голоса в различных певческих позициях, его подвижность и маневренность. На данном этапе возможно

выявить характерные индивидуальные тембровые краски, определяющие конкретное звучание голоса обучающегося.

Выявлялись манеры и приемы, которые обучающийся подросток мог заимствовать в процессе подражания тому или иному вокальному исполнителю. Полученная комплексная картина вокальных способностей подростка позволяла спрогнозировать и структурировать траекторию последующих занятий.

Выявление потенциала творческой самореализации. Данная форма деятельности актуализировала индивидуальные творческие черты конкретного учащегося, его планы, мечты, фантазии в сфере вокального исполнительского проявления.

Важно было определить то, каким именно себя в будущем представляет учащийся в процессе музыкальной исполнительской вокальной реализации. Как он видит себя на сцене, в каком творческом амплуа, с каким стилистическим и жанровым репертуаром. Данное моделирование будущих результатов комплексной вокальной деятельности способствовало пониманию потребностей учащихся в определенной мере. Создавало дополнительные условия к творческой музыкально-исполнительской мотивации.

В контексте данного этапа знакомство с учащимися подростков не малое значение имело выявление его скрытых способностей к сочинительству. Именно данная черта нередко скрывалась подростками, пишущими стихи и песни, но из чувства стеснения и опасения критики со стороны окружающих подростки нередко предпочитали скрывать свой внутренний творческий мир. Встречались и противоположные ситуации, когда напротив обучающийся всячески стремится продемонстрировать свои творческие проявления, показать и исполнить свои песни и произведения.

В одних рамках с музыкальным сочинительством находилась и диагностика способностей к музыкальной импровизации, что представляло собой очень важную роль в вокальной исполнительской практике. Наличие

первичных или более развитых навыков в данной области существенно расширяло будущие возможности творческой самореализации средствами вокальной исполнительской деятельности.

В контексте определения музыкальных способностей, вокальных исполнительских данных практическую значимость имело исполнение уже выученных песенных произведений, под фонограмму, аккомпанемент инструмента или без сопровождения. Целостная демонстрация исполнительского процесса демонстрировала степени сформированности комплексных музыкальных вокально-исполнительских навыков подростков, их стилистические предпочтения, наличие сценической и исполнительской свободы, возможности творческого и художественного прочтения драматургии музыкального произведения.

Перечисленные компоненты являлись ключевыми в ходе начального процесса педагогического ознакомления с обучающимися подростками. Оптимальное условие реализации контроля показателей первичного уровня музыкальных способностей обучающихся подростков позволяли определить последующие необходимые составляющие реализации будущего педагогического процесса. Компоненты организации этапов работы с обучающимися. Определяла дальнейший актуальный план работы с подростками в условиях вокальной исполнительской деятельности и творческой самореализации.

Возрастные особенности ключевых периодов подросткового возраста отражались и в гендерном факторе. Физиологические изменения голосового аппарата существенно проявлялись у мальчиков подростков. Голос мутирует и его певческие возможности претерпевают качественную трансформацию. Индивидуальность момента мутации голоса существенно сказывался на построении долгосрочных планов выучивания репертуара определенного диапазона. В период старшего подросткового возраста формируются отчетливо выраженные тембровые характеристики, звучания голоса.

Появлялась возможность прогнозирования тенденций его последующего развития в тот или иной тип певческого голоса.

Данный факт актуализировался на практике, при выборе методических упражнений и приемов постановки голоса, также последующей адаптации репертуара певческих музыкальных произведений. Происходил подбор актуального и доступного репертуара, соответствующего комплексным музыкальным возможностям обучающихся.

В ходе коллективного вокального исполнительства, в рамках вокального ансамбля или хора, тембровые характеристики определяли принадлежность поющего к той или иной исполнительской партии. Нередко наблюдались явления частой смены партий в хоре, на что влияли естественные изменения в характеристиках звучания юношей и девушек.

Организация учебно-исполнительской деятельности в хоровом коллективе смешанного состава, в условиях подросткового возраста подразумевала наиболее четко доступное разделение на низкие и высокие голоса. Голосовая подвижность мальчиков подростков после голосовой перестройки в нижний регистр баса и баритона, имела не высокую подвижность и интонационный контроль, что подразумевало подбор и аранжированную адаптацию доступных для исполнения музыкальных произведений.

Высокие женские голоса, имеющие большую подвижность, как правило успешно справлялись с исполнением главной исполнительской линии, в то время как мужские голоса были способны поддерживать гармонический фундамент, бас в произведении, или дублировать в октавный унисон мелодию, исполняемую женскими голосами.

Вокальные произведения с сопровождением и без имели свои показатели значимости в комплексном развитии вокальных исполнительских способности подростков. Наличие сопровождения в музыкальном произведении существенно поддерживало исполнение, как солиста, так и группу исполнителей, способствовало слуховому и интонационному

ориентир, а также осуществляло тембровое и динамическое обогащение звучания музыкального произведения.

В музыкально-исполнительской практике проводимого обучения, наиболее доступными формами музыкального сопровождения были клавишные музыкальные инструменты: акустическое фортепиано, цифровое фортепиано.

Также большое распространение имела форма исполнения под аккомпанемент фонограммы, что существенно обогащало звучание общего ансамбля в тембровом плане, однако в значительной степени зависело от технических характеристик и возможностей, применяемого звукового оборудования.

Качественные характеристики избираемых для сопровождения фонограмм так же имели значения в общем комплексе характеристик в процессе разучивания и репетиций с обучающимися подростками.

В зависимости от сценических условий, те или иные возможности музыкального сопровождения успешно применялись в реализации сольного или коллективного музыкального исполнения подростков. Варианты вокального исполнения без какого-либо сопровождения имели свои жанровые и стилистические предпосылки в зависимости от тематики и социально-культурной роли концертных мероприятий успешно реализовывались.

Произведения жанров народного вокального исполнительства исполнялись в сопровождении аутентичными народными инструментами, что было ярким и значимым в музыкально-исполнительских условиях проводимых концертных мероприятий.

Обновленная аранжировка и стилистическая адаптация делали их вновь привлекательными в исполнении для современных подростков. Нельзя однозначно говорить о том, что лишь самые популярные исполнители и их песни вызывали интерес у молодежи.

Современные информационные и коммуникационные решения позволяли ознакомиться с самым широким многообразием музыкальных

стилей, произведений и исполнителей, в силу чего круг творческих интересов подростков расширялся, что подтверждало предположения о том, что эстетические вкусы могут быть самыми разнообразными и меняться в процессе комплексного формирования творческой музыкальной личности.

Не меньшее значение для подростков исполнителей имели атрибуты сюжета и визуальной эстетики, что формировало системный ассоциативный ряд в процессе освоения музыкального произведения, и его исполнительской реализации.

В целом, практические траектории форм деятельности обучающихся четко разделялись с позиции конкретных итоговых целей. Формирование и тренинги вокально-интонационных навыков, общих сопутствующих музыкальных способностей представляли базовую практическую задачу, общеразвивающего плана, направленную на повышение комплексных музыкально-исполнительских качеств творческой самореализации.

В случае индивидуального или группового учебного процесса, существенную роль играла мотивационная составляющая подготовки к исполнительской творческой самореализации обучающихся подростков.

Данные сочетания качеств являлись практической основой и средством для художественной и творческой реализации в контексте изучения исполнения музыкального произведения. Процесс последующей творческой реализации вокального музыкального произведения или программы произведений предусматривал наличие факторов внешнего взаимодействия с аудиторией, различными слушателями, а также вариативность акустических условий исполнения. В данном направлении проявлялась иная специфика, более масштабного осмысления музыкально-исполнительского проявления.

Большое значение имел индивидуальный уровень подготовки обучающихся, что во многом определялось рамками учебного заведения, где ранее осуществлялась учебная деятельность. Учреждения, целенаправленно ориентированные на углубленное, приближенное к профессиональному обучению комплексное построение образовательного процесса, в период

подросткового возраста, как правило взаимодействовали с учащимися, имеющими сформировавшуюся базу разносторонних музыкальных способностей.

Данный фундамент, подкрепленный накопленным опытом исполнительской и сценической деятельности, способствовал уверенной музыкально-исполнительской деятельности, на всех этапах подготовки песенных произведений. Значимую роль играла и степень тренировки музыкального слуха, интонационной координации, уровня базового знания музыкальной грамоты, включающей в себя познания из области музыкальной теории, а также навыки чтения с листа нотного текста.

Подобный приобретаемый набор знаний, умений и навыков у определенных учащихся существенно повлиял на возможности освоения более сложных произведений песенного репертуара. Высокую степень значимости имела и степень тренировки музыкальной памяти, определяющей объемы имеющихся в репертуаре произведений, скорость освоения и выучивания нового музыкального и текстового материала песенных произведений. Данная характеристика определяла возможности формирования цельных программ музыкальных сочинений, что было актуально в рамках более серьезных фестивалей и конкурсов.

Как отмечалось ранее, опыт исполнительской деятельности, выступления на сцене в рамках различных мероприятий не только являлся основой уверенности, но также определял степень сформированности исполнительской и психологической выносливости.

Исполнительская выносливость также формировалась в результате систематических музыкальных занятий, способствующих формированию и других общих музыкальных способностях.

Однако все перечисленные аспекты сформированности комплексных музыкальных способностей, знаний, умений и навыков имели место лишь в контексте получения систематического и целенаправленного обучения в данных областях. Ситуация, как в общеобразовательных и культурно-

досуговых учреждениях, в сфере дополнительного образования представила в работе разноуровневый контингент обучающихся подросткового возраста, возможно имеющих базовые музыкальные способности и высокую мотивацию, однако не владеющих тем багажом знаний, умений и навыков, которыми обладают сверстники с имеющимся образованием.

Подобное контрастное соотношение наблюдалось, как это проявляется и в классах общеобразовательной школы на уроках музыки, где в равной степени могли быть дети, параллельно обучающиеся в ДМШ, и дети, соприкасающиеся с музыкальной деятельностью намного реже. Возникал естественный контраст индивидуальных возможностей личностной самореализации подростков в процессе которого музыкально-исполнительская деятельность по-иному демонстрировала себя в контексте вокального исполнительства.

Сформировавшиеся в музыкальном плане ученики инструменталисты также иногда ощущали себя не уверенно в вокальном плане, в связи с отсутствием практики, а имеющиеся навыки сольфеджирования не в полной мере компенсировали скромные тембровые данные.

Напротив, учащиеся без музыкальной базы которые имели определенные природные, индивидуальные вокальные данные, имели соответствующие преимущества в плане звучания.

Оба контрастных варианта имели свои особенности, в контексте выбора конкретных педагогических подходов, но могли быть объединены в рамках коллективных вокальных выступлений.

Индивидуальный подход имел ключевое значение в выборе принципов и подходов вокального обучения, относительно каждого конкретного обучающего, что было обусловлено закономерными психологическими, возрастными чертами подростков.

Условия реализации обучения в учреждении, в рамках которого проходила реализация опытно-экспериментальной работы диссертационного исследования, способствовали нахождению и построению индивидуальных

траекторий педагогического процесса в отношении обучающихся подростков с разными музыкально-исполнительскими, вокальными и личностно-творческими данными.

Цели и задачи, сформулированные на начальном этапе обучения адаптировались в контексте индивидуальных возможностей и потребностей каждого учащегося. Данный подход в полной мере способствовал реализации ключевых потребностей в творческой самореализации в процессе вокальной деятельности, с ориентиром, как на первичный процесс деятельности, так и на возможности финализации творческого результата в различных доступных формах сценической и цифровой медийной реализации.

Представленные подходы не подразумевали первичный ориентир на комплексную подготовку именно представителя творческой профессии, сформировавшего круг своих трудовых приоритетов в области музыкального искусства. Подобная перспектива безусловно была возможна, но исключительно в контексте соответствующих индивидуальных стремлений со стороны обучающегося в будущем.

В данных условиях появлялась возможность планирования репертуара, определения приоритетных стилей и жанров, при соотнесении их с характерными вокально-исполнительскими чертами и музыкальными способностями обучающихся подростков.

Период подросткового возраста в современных культурных условиях неразрывно связан с социально-психологическими механизмами подражания кумирам средств массовой информации, что в целом является нормальным.

Популяризация конкретных исполнителей и коллективов музыкальных исполнителей поспособствовали формированию определенных музыкальных и эстетических вкусов, определяющих и выявленные стремления к подражанию у учащихся подростков. Данная особенность была характерна для самых различных стилей вокального музыкального исполнительства, количественных составов музыкальных групп.

В зависимости от культурного, эстетического развития, индивидуальных черт характера личности, обучающиеся интересовались самыми разнообразными стилями музыки. В контексте творческой заинтересованности в равной степени присутствовали песенные произведения популярных исполнителей эстрадной, рок, поп, рэп музыки, песни зарубежных исполнителей, песни из современных мультфильмов, кино и мюзиклов. Нередкое явление, симпатия к современным стилистическим адаптациям, ремейков песен, которые были сочинены и исполнялись в более ранние периоды.

Вокальная деятельность музыкального исполнителя подростка представляла собой комплексное проявление качеств творческой личности. В процессе вокальной деятельности были задействованы физиологические и психологические ресурсы обучающихся.

Происходила их комплексная координация, целенаправленное управление для достижения представляемого творческого результата. В ходе вокального исполнительства подростки взаимодействовали с художественным контекстом исполняемого музыкального произведения посредством его прочтения и интерпретации.

Сущностная специфика вокальной исполнительской деятельности строилась на историческом контексте формирования и становления различных форм и видов вокального исполнительства, что было актуально при грамотной дифференциации наиболее доступных форм звучания голоса и музыкальных стилей.

В практической работе с обучающимися подростками дифференцировались следующие ключевые формы вокального исполнительства:

- Народный вокал;
- Академический вокал;
- Джазовый вокал.

Представленные крупные категории, при необходимости теоретически и культурно-исторически раскрывались за счет более мелких стилистических разделений и описаний, а также демонстрации различных записей исполнений.

В сознании подростков важно было сформировать представления о том, что современные культурные условия способствовали взаимопроникновению и смешению искусств как в целом, так и на уровне внутренних составляющих элементов. Особенности музыкальной культуры в современных условиях представляют стилистическое многообразие вокальных форм исполнения, что обусловлено влиянием различных исторических явлений и технологий.

В современной практике реализации обучения в сфере вокального исполнительства значима дифференциация ключевых характерных видов вокального исполнительства. Теоретическая подготовка современного музыканта в области вокальной деятельности подразумевала наличие определенных представлений о стилистических и исторических предпосылках возникновения и развития различных форм вокального исполнительства.

Обучающиеся подростки с ярко выраженными историческими интересами с большой мотивацией соприкасались с произведениями эпохи ренессанса, барочной и этнической музыкой того периода.

Народная музыка различных форм исполнения могла дополняться популярной адаптивной формой исполнительской реализации, что ярко выражалось в направлении – фолк, где ключевые стилистические атрибуты и колорит представляются в современных форматах звучания.

Во многом, важную роль играла сюжетная составляющая, повествующая о различных исторических событиях, народных легенд и сказаний. Обучающимся объяснялось, что народное пение безусловно являлось первичной отправной ступенью исторического формирования последующих, усложненных форм вокального исполнительства. В настоящее время, народное пение занимает значимые позиции сохранения культурно-исторического наследия самых разных стран. Многообразие культурных

традиций каждого региона существенно влияет на смысловое содержания и форму исполнения песенных народных произведений.

Характерные черт манеры исполнения зависят от фонетических и лексических особенностей звучания конкретного языка, манеры управления голосом и дыханием, что делает народный вокал масштабным проявлением исполнительской деятельности в области музыкального искусства и в то же время объединённым с этнокультурными спецификами региональной и исторической принадлежности.

В сформированном комплексном понимании обучающимися подростками, народное вокальное исполнительство явление множественное и в каждой культуре оно разное. Различие форм народного вокального исполнительство существенно взаимосвязано с коллективными формами реализации, как в сопровождении аккомпанемента группы инструментов, так и в форме ансамбля вокальных исполнителей или хора.

Значимую роль в педагогической работе с подростками представляло изучение специфики и атрибутов академического вокала. В современной культурной практике акустические атрибуты академического звучания вокала применяются в ряде жанров музыкального театра, происходят смелые эксперименты и необычные стилистические жанровые и художественный комбинации в мюзиклах, музыкальных фильмах и опереттах.

Перечисленные жанровые и стилистические формы подразумевают большее отношение к академической форме вокального исполнительство, что важно было актуализировать в практической работе с подростками, которые проявили заинтересованность к исполнению произведений именно данной стилистики.

В ходе педагогического процесса важно было отметить, что академический вокал является акустически самодостаточной формой исполнительства, не подразумевающей какие-либо формы звукового усиления. В этой связи исполнитель в первую очередь рассчитывает лишь на свои собственные вокальные данные. Форма академического вокального

исполнительства основывается на определенных сложных принципах реализации. Однако подобная техническая составляющая исполнения способствует достижению яркого и объемного звучания, которое способно заполнить физически большое помещение.

В контексте теоретического раскрытия становления современной массовой культуры, отмечалось, что в музыкальном исполнительском искусстве наибольшую популяризацию получает эстрадный вокал. Данная форма вокального исполнительства, в настоящее время, самое распространенное, востребованное и в большей степени доступное направление в массовой музыкальной культуре.

Ключевыми звуко-выразительными атрибутами формы эстрадного вокала является ярко выраженная взаимосвязь с манерой построения разговорной речи с сопутствующими особенностями звукообразования. В данном формате больше актуализируются нестандартные звуковые призвуки, мелизмы и элементы манерной звуко-изобразительности.

В силу, привлекательности и доступности, форма эстрадного вокального исполнительства является актуальной современной сферой творческой самореализации представителей различных профессий, что положительно характеризует его социально-культурное значение в современном обществе.

Принято считать, что эстрадный вокал появился в результате слияния классического и народного пения. Особенность современной эстрады - сочетании разных стилей музыки: рок, соул, джаз, блюз. Западная эстрада формировалась именно из этих направлений.

Советская и российская эстрадная имеет свою стилистическую и художественную специфику, несколько отличную от западной. Новейшие тенденции размывают данную самобытность, привнося стилистические тенденции западной популярной музыкальной культуры в полной мере.

Важная черта и технологическая зависимость формы эстрадного вокального исполнительства основана на значимом влиянии звукозаписывающего, звукоусиливающего оборудования, эффектов

акустической обработки, что нивелирует значимость акустической самодостаточности вокального исполнителя в динамическом плане.

Современного медийная среда, в свою очередь интенсивно формировала у обучающихся подростков смешанное представление о стилях музыкального исполнительского искусства. Таким образом, различные формы вокального исполнительства в силу равного присутствия в современной массовой культуре некоторые ученики ассоциировали с эстрадными и массовыми форматами музыкальной культуры.

В процессе занятий с подростками важно было подчеркнуть, что популярная музыкальная культура стремительно развивается, и это все более сильно смешивает весь накопленный исторический многогранный музыкальный опыт. Факт сверх популяризации такой простейшей формы музыкального произведения как песня, способствовало массовому творческому развитию именно в данном направлении, что выражается в количестве исполнителей и музыкальных коллективов, реализующих творческую и сценическую музыкальную деятельность.

Также это наблюдается в количестве так называемых подстилей массовой музыкальной культуры, включающие различные внутренние разновидности, относительно атрибутов, эстетики и формы музыкально-исполнительской реализации.

В русле проявления массовых современных тенденций популярной музыки сильнейшее продвижение получила рэп-культура, имеющая свои специфические атрибуты эстетической формы, содержания и социального контекста. Существенная значимость данной формы исполнительской деятельности возникло в результате высокой популяризации средствами широкого многообразия ресурсов массовой информации.

С точки зрения комплексного анализа, было обозначено, что данная форма креативной реализации в большей степени имеет отношение к интерактивной импровизационной поэзии, нежели к вокальной исполнительской деятельности.

Однако отмечалась значимость всего многообразия музыкальной исполнительской деятельности, что определяет масштабы горизонтов потребностей творческой самореализации средствами искусств, в особенности в подростковом возрасте. Таким образом, исполнительская деятельность подростков в данном жанре не ограничивалась, но ориентировалась на тенденции дополнения.

В контексте изучения учащимися подростками различных форм вокального исполнительства, в зависимости от исторической эстетической составляющей учитывались и особенности музыкального материала его ладовых гармонических ритмических структурных составляющих, по мере понимания данных понятий в индивидуальных рамках восприятия.

Каждая форма вокальной деятельности подростков представляла собой взаимодействие с тем или иным типом музыкального произведения, которое обладает своей эпохой создания, темпоритмическими особенностями, а также и фонетическими лексическими спецификами произношения текста вокального произведения.

Важным компонентом в обучении подростков было приобщение к практическим импровизационным проявлениям музыкальной деятельности, формированию и раскрепощению первичных задатков к импровизации, развитию расширению уже имеющихся навыков и моделей вокальной, мелодической и ритмической импровизации.

В процессе занятий с подростками важно было подчеркнуть, что ранние формы музыкальной творческой реализации были неразрывно связаны с цельностью процесса создания музыкального произведения его исполнения что подразумевало превалирование импровизационной деятельности. Сущность импровизации изначально и представляет собой создание какого-либо произведения искусства в процессе его исполнения.

Импровизация присутствует и в литературе и театральной деятельности, но особо ярко выражается в музыкальной деятельности. Колоссальное значение для достижения конкретных качественных характеристик в процессе

импровизации имеет и степень развитие креативных качеств личности исполнители музыканты, актера, поэта или художника.

Безусловно, в основе данного творческого проявления всегда лежал определенный накопленный опыт. Опыт, возникающий в результате прослушивание музыкальных произведений музыкального исполнения. Опыт, возникающий в результате своей собственной творческой практической деятельности в области музыкальный исполнительский фантазий.

Особенность импровизационной деятельности обучающихся подростков представлял собой анализ и оценку результата звучание осуществляемого исполнения, корректировку дополнение изменения результатов. Таким образом, в процессе каждого импровизационного исполнительского акта обучающиеся стремились совершенствовать те или иные подходы к практической вокальной или ритмической импровизацией.

Работа с подбором конкретного репертуара была построена на принципах индивидуального анализа предпочтений учащихся и моделирования перспективных областей в целях развития и мотивации в данной сфере творческой практической деятельности подростков.

В контексте анализа данных стилистических многообразий музыкальных произведений важно было учесть фактор нахождения баланса между различными эпохами создание репертуара, формами сценического или мультимедийного проявления и собственно особенностей вокальных техник, их доступности в процессе выучивания и исполнительской реализации.

В реализации педагогической деятельности с подростками в контексте построения благоприятных условий для творческой самореализации важно было учитывать именно данный баланс. Происходил поиск и определение успешных алгоритмов реализации сценария музыкально-исполнительских действий, как сольных, так и коллективных, позволяющих наиболее результативно продемонстрировать ярчайшие качества творческих личностей подростков исполнителей.

Важно было учитывать и практическое социальное значения творческой реализации музыкальной-исполнительской деятельности подростков, своевременно организовывать участия в сценических мероприятиях, концертах, фестивалях, участвовать во внешних выездных мероприятиях. Также учитывались практические возможности альтернативных дистанционных форматов участия в конкурсах и фестивалях, которые в силу ряда факторов имели большую доступность и популярность в современных условиях музыкальной исполнительской деятельности.

Доступность различного мультимедийного оборудования и программного обеспечения широкого диапазона функциональности способствовало раскрытию внутренних функциональных возможностей для записи видео и аудио музыкального-исполнительского процесса обучающихся подростков.

Оптимальные факторы построения учебной вокально-исполнительской деятельности для творческой самореализации подростков основывались на следующих значимых аспектах создания педагогических условий.

- Определялись жанровые и стилистические характеристики вокального репертуара, соответствующие интересам и исполнительской мотивации обучающихся подростков. Произведения должны были соответствовать вкусовым предпочтениям обучающихся, быть доступны к выучиванию и исполнению, проецированию актуального художественного контекста, отражающего творческий образ самореализации студентов.
- Избирались формы вокального исполнительства, технически и доступные для исполнительской реализации подростков с учетом индивидуальных возможностей конкретного обучающегося. Принадлежность к той или иной форме классической вокальной типологии, диапазон, трудности вокального воспроизведения и лексического произношения имеет доступную достижимость в процессе учебного процесса, соответствует индивидуальным данным обучающихся и имеет перспективы к результативному развитию.

- Предусматривались и реализовывались различные практические формы исполнительской реализации на концертах, фестивалях, как в очной, так и в заочной форме цифровых видеозаписей.
- Варьировались сольные и групповые формы вокального исполнительства с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, их готовности к коллективному взаимодействию в процессе вокальной деятельности. Данная возможность позволяла объединять обучающихся подростков в дуэты, трио и различные ансамбли, в зависимости от возможностей того или иного музыкального произведения.
- Формулировалась социальная значимость результата комплексной вокальной деятельности, в контексте внешней оценки в условиях учебной организации, социальной среды, ориентированная на комплексную самореализацию студентов, что в конечном итоге являлось важным составляющим в словесной и смысловой оценки творческой самореализации подростков, способствующей мотивационному заряду их личностного потенциала в дальнейшей перспективе вокальной исполнительской деятельности.

Значимую роль в процессе педагогической деятельности с подростками представляли технические аспекты реализации обучения и музыкальной исполнительской деятельности. Современные медийные стандарты сформировали устойчивый тренд на реализацию концертных конкурсов и фестивалей эстрадной вокальной музыки в определенных технических стандартах реализации исполнительского процесса на сцене. В настоящее время, множество интересных форматов позволяют успешно реализовывать творческий потенциал вокальным исполнителям различных возрастов включая и подростков.

Таким образом в современной медийной среде на телевидении и на интернет-площадках существенно возросло количество вокальных шоу-телепроектов с участием детей. Это закономерно способствует

возникновению интереса и мотивации к участию в подомных вокальных конкурсах, именно в контексте значимости подобных медийных форматов.

В ходе нашей практической работы многие подростки также имели представление и первичную мотивацию к вокальной творческой самореализации посредством данных популярных медийных форматов. Важно отметить, что в контексте стилистических и жанровых аспектов, данные медийные форматы не обязательно ограничены исключительно популярным эстрадным репертуаром.

Подготовка подростков вокалистов к выступлению на концерте или участию в вокальном конкурсе основывалась на тщательной проработке актуального и соответствующего исполнительским возможностям песенного репертуара. Произведения подбирались с учетом индивидуальных вокальных способностей, а также исполнительского темперамента конкретного учащегося. Фактор исключительного ориентирования на уровень вокальных навыков учащегося, без учета особенностей темперамента может не лучшим образом сказаться на итогах подготовки. В результате гиперактивный учащийся на сцене будет не способен передать художественный замысел колыбельной, равно как и учащийся с меланхоличным темпераментом не будет способен в полной мере проявить себя в энергичном и динамичном песенном произведении.

Далее, когда репертуар подобран начиналась интенсивная и многоаспектная работа над выучиванием песенного произведения. В целом, процесс построения сценического вокального музыкального номера мы условно разделяли на три ключевых этапа подготовки: *технический, художественный и завершающий.*

В ходе первого технического этапа самыми важными для учащихся подростков являлась выработка точного интонирования и правильного произношение текста. Осуществлялось цельное объединение музыкального и текстового материала песни и дальнейшее усвоение и выучивание его наизусть. На техническом этапе происходило выявление, и проработка

вокальных трудностей, с которыми сталкивался учащийся подросток. Происходило формирование правильного звукоизвлечения, выстраивание дыхания. Проводилась педагогическая работа над формированием вокального диапазона учащегося в контексте данного песенного произведения.

После того, как учащиеся подростки проходили первый этап работы над песенным произведением, начиналась проработка художественного замысла произведения. В первую очередь прорабатывался текст песни, расставлялись верные логические ударения. Как правило, в стандартных песенных структурах одна музыкальная фраза имела одно главное слово, а в одном слове - одно ударение. На данном этапе подготовки важно было убедиться в том, что учащийся подросток в полной мере понимает замысел разучиваемого им музыкального произведения, что в особенности актуально при выборе песенного произведения, к примеру исполняющегося на иностранном языке. Максимально задействовались воображение, фантазию и эмпатию, способствующие лучшей творческой самореализации исполнительства в данном песенном произведении.

Важным элементом в работе над художественным смыслом песенного произведения являлось соответствующее выстраивание верной драматургии во всей музыкальной форме. С позиции литературного подхода заимствовались ключевые правила построения сюжета. Определялись такие структурные элементы сюжета песни, как экспозиция, завязка, кульминация, развязка и эпилог.

Подобное, достаточно условное деление в каждом песенном произведении определялось исходя из индивидуальной специфики его построения. Отталкиваясь от такой схемы построения сюжета песни, было возможно успешно выстроить оптимально верную динамику и целесообразные исполнительские штрихи, что позволяло определить актуально применимые необходимые технические вокально-исполнительские приемы.

Рассматривая специфику работы над динамическим планом произведения, учитывалось, учащиеся подростки иногда совершают ошибку перехода на крик, стремясь подчеркнуть энергию в кульминации песни, что является неверным решением. В подобных ситуациях, обучающимся разъяснялась разница между пением на нюансе форте и криком. Важно было объяснить, что нюансы форте и фортиссимо предполагают мощное, громкое, и убедительное звучание голоса. Певческий процесс не должен вызывать напряжение в гортани и провоцировать зажимы.

Особенность крика всегда подразумевает жесткую атаку звука, отсутствие певческой опоры, звук получается очень резкий, пронзительный и на слух воспринимается как не очень приятный, поющий при этом ощущает дискомфорт. Громкий вокальный голос имеет возможности к полетности именно за счет правильного дыхания и певческой опоры. Грань между криком и пением на фортиссимо весьма тонкая. Чтобы переход на крик не происходил, подростков вокалистов обучали сознательно контролировать громкость звука исходя из расчёта своих реальных физических сил.

Завершающий психологический этап подготовки, представлял ситуацию, в ходе которой учащиеся уже знают наизусть своё музыкальное произведение. Они без труда могли решать его технические и стилистические сложности, и почти полностью готовы к выходу на сцену. Однако необходимо было проводить ряд сценических репетиций для формирования благоприятных психологических условий для творческой самореализации подростков.

На психологическом этапе подготовки с обучающимися моделировались реальные ситуации проведения вокального выступления в условиях концертного мероприятия, конкурса или фестиваля, с учетом всех сопутствующих атрибутов исполнения, коллективного выступления, взаимодействия с музыкальным сопровождением, концертмейстером или звуковым оборудованием.

Учащиеся в процессе сценической репетиции, в концертном костюме и обуви, выходили на сцену и исполняют своё произведение так, как он исполнил

бы его на концертном мероприятии. Процесс репетиций обязательно записывался на различные устройства, для последующего просмотра и анализа. После реализации репетиционных выступлений, с подростками определялось, что в выступлении можно улучшить, если в номере присутствовали танцевальные движения и иные художественные сценические элементы, они также доводились до завершенности и автоматизма.

Важным элементом в работе над сценическим исполнением песенного произведения, в особенности в народных и эстрадных формах представлялось выявлением доступных возможностей звукового оборудования в контексте исполнительских репетиций. Определялись оптимальные расстояния между исполнителем и микрофоном, настройка чувствительности канала и частотного баланса с фонограммой, подбирались художественно целесообразные эффекты звуковой обработки, способствующие цельному объединению вокального номера в контексте акустических условий конкретной концертной площадке, где происходит конкурсное выступление.

Закономерно, что некоторые подростки, при выходе на сцену испытывали определенную степень волнения. Исполнителям разъяснялось, что степень проработки и отточенности исполнения на завершающем этапе подготовки определяет уверенность сценической самореализации на концертном мероприятии. Самое важное на данном этапе для учащихся подростков - почувствовать себя уверенно и сконцентрировать внимание на определенных моментах, помогающих донести настроение и характер исполняемого произведения. Важным являлась осуществление записей выступлений учащихся на видео для последующего совместного анализа результатов со стороны, что безусловно полезная практика. При осуществлении выбора устройств для записи звука использовались профессиональные звуковые рекордеры, которые способны передавать тонкий динамические и амплитудно-частотные нюансы исполнения.

В практике участия в дистанционных конкурсах, принимающим заявки и материалы конкурсных выступлений в формате видеозаписи, было

необходимо учитывать технические спецификации, заявленные организаторами.

С позиции итогового анализа результатов проведенной работы, важным аспектом было объяснение учащимся подросткам, что оценка членов жюри и других слушателей является всего лишь субъективным мнением, которое должно помочь понять как ученику, так и педагогу в каком направлении необходимо двигаться в дальнейшем. Определялись сильные и слабые стороны в целом, выявлялись продуктивные и перспективные моменты в осуществленной вокально-исполнительской подготовке подростков.

Особую ценность в восприятии исполнителей подростков представляло понимание состоятельности творческой самореализации, как свершившегося и значимого процесса. Возникали перспективы планирования дальнейших концертных мероприятий с уже подготовленным репертуаром, а также формировались предпосылки к выбору и разучиванию нового сценического репертуара.

Примененные в ходе формирующего этапа комплексные педагогические условия, созданные в экспериментальной группе, определили актуализацию предложенных методических решений в области практической и теоретической творческой самореализации студентов в процессе вокальной исполнительской деятельности.

2.3 Контрольный этап диагностики эффективности педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности

В рамках контрольный этапа эксперимента планировалась повторная диагностика обучающихся в соответствии с разработанными критериями оценки; проведение сопоставления и обобщения полученных результатов. Выявление степени эффективности используемых педагогических решений в

области творческой самореализации подростков в процессе вокальной деятельности.

На данном этапе опытно-экспериментальной работы были реализованы следующие исследовательские задачи:

- Осуществление процедур диагностики уровней вокальных, музыкальных и творческих способностей обучающихся подростков на основе разработанных ранее критериев;
- Анализ и сопоставление результатов уровней диагностики в контрольной и экспериментальной группах обучающихся подростков;
- Описание дополнительных практических и теоретических аспектов реализации педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности.

Практическая реализация диагностики показателей итоговых результатов комплексной учебной деятельности в области вокального исполнительства обучающихся подростков основывалась на разработанных ранее критериях и уровнях оценки.

Для диагностики обучающихся подростков контрольной и экспериментальной групп были задействованы следующие четыре критерия:

Первый критерий, раскрывающий общие креативные характеристики личности подростка. Выявляющий уровень творческого воображения, способности к нестандартному смысловому комбинированию ситуативного материала, свободной фантазии и эмпатическому сопереживанию эмоциональных состояний творческого процесса.

Второй критерий, раскрывающий имеющийся практический опыт к творческой сценической самореализации средствами музыкального искусства в процессе вокальной деятельности. Выявляющий уровень готовности к творческой коммуникации с педагогом и коллективом обучающихся в процессе этапов подготовки сценических музыкальных номеров.

Третий критерий, раскрывающий комплексные общие музыкальные данные и познания обучающихся подростков и способности к их реализации

в практической исполнительской деятельности. Определяющий уровни музыкального и ритмического слуха, степень мобильности музыкальной памяти, познаний в музыкальных стилях.

Четвертый критерий, раскрывающий базовые певческие данные и имеющиеся комплексные вокально-исполнительские навыки обучающихся подростков. Определяются тембровые и манерно-стилевые характеристики голоса, диапазон, особенности тесситуры, уровень гибкости управления голосовым аппаратом, опыт работы с песенным репертуаром.

В качестве градаций оценки перечисленных критериев были задействованы три уровня фиксирования результатов диагностики обучающихся подростков:

- **Низкий уровень**
- **Средний уровень**
- **Высокие уровень**

Следует отметить, что уровневая оценка критериев у диагностируемых обучающихся подростков осуществлялась с учетом специфики образовательной деятельности в области музыкального искусства, как явления творческого, многообразного. Результаты творческой самореализации представляют ценность самой работы на сцене в процессе исполнения песенных произведений, что имеет решающее значение для подростков, обучающихся вокалу.

В качестве осуществления процесса диагностики обучающихся подростков избирался соответствующий поставленным исследовательским задачам педагогический инструментарий.

Диагностика подростков реализовывалась с помощью следующих форм и методов педагогического взаимодействия:

- педагогическое наблюдение сформированности ключевых характеристик и индивидуальных особенностей личности обучающегося;
- общение, направленное на выявление изменения показателей творческой сформированности и исполнительского потенциала;

- диагностирование сформированности музыкальных и вокальных способностей на основе песенного музыкального материала.

Организованное общение с подростками было направлено на выявление впечатлений от практической деятельности в области музыкальной творческой самореализации. Каким образом творческая самореализация в процессе вокального исполнительства поспособствовала в комплексном формировании личностных качеств. Учащиеся диагностировались и с позиций его внешних проявлений, физических данных, личностных показателей приобретенной творческой сценической свободы.

Выявлялись приобретенные и усиленные способности музыкального слуха, ритмической координации, музыкальной памяти. Выявлялась динамика сформированности диапазона певческого голоса и выравнивания тесситуры, интонационные навыки, техники жанрово-стилевых манер исполнения. Изучались результаты сценических выступлений с вокальными музыкальными произведениями.

Определялась степень сформированности исполнительской коммуникации в коллективе исполнителей при ансамблевой и вокально-хоровой формах музыкального исполнения. Оценивалась динамика комплексной свободы применения приобретенных вокально-исполнительских компетенций в контексте целенаправленного раскрытия возможностей личностной творческой самореализации.

Осуществляемая итоговая оценка была направлена на выявление динамики изменений показателей примененных критериев по результатам организации обучения с учетом построения обновленных педагогических условий взаимодействия с обучающимися подростками.

В целях оптимизации процесса расчетов показателей, при фиксации и составлении статистики по итогам мониторинга обучающихся, было произведено обобщение индивидуальных показателей уровней подростков с расчетом выявления общего процентного соотношения по каждому критерию.

Таким образом, оценка уровней данных критериев основывались на округленном подсчете результатов диагностики обучающихся подростков в процентном соотношении от общего количества диагностируемой группы.

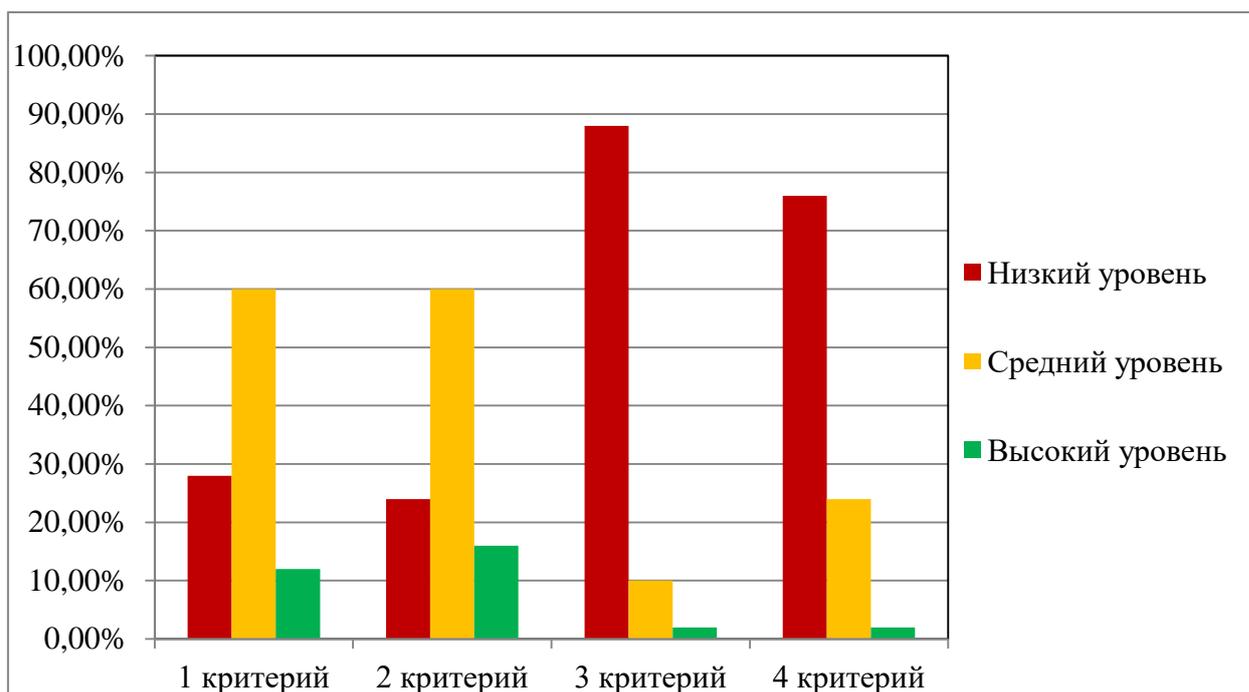
Таблица итоговых уровней диагностики обучающихся подростков контрольной группы

Уровни	Критерии				
	1	2	3	4	
<i>Низкий уровень</i>	28 %	24 %	88 %	76 %	<i>% обучающихся</i>
<i>Средний уровень</i>	60 %	60 %	10 %	22 %	<i>% обучающихся</i>
<i>Высокий уровень</i>	12 %	16 %	2 %	2 %	<i>% обучающихся</i>

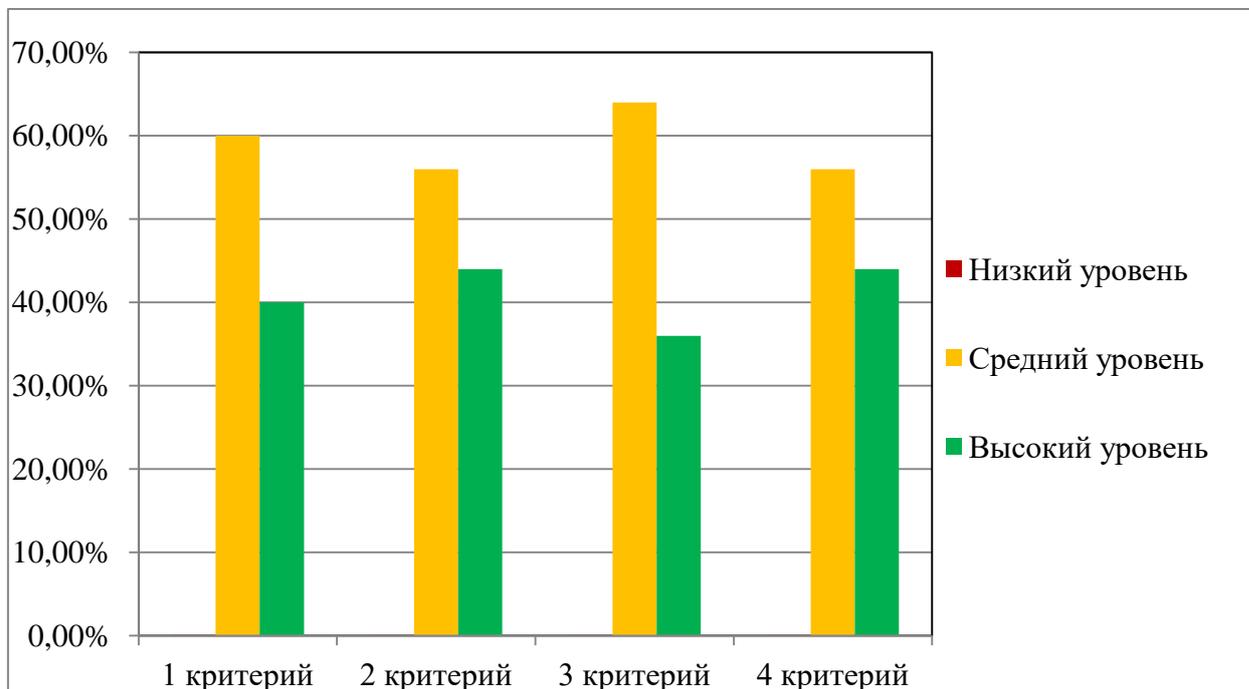
Таблица итоговых уровней диагностики обучающихся подростков экспериментальной группы

Уровни	Критерии				
	1	2	3	4	
<i>Низкий уровень</i>	0 %	0 %	0 %	0 %	<i>% обучающихся</i>
<i>Средний уровень</i>	60 %	56 %	64 %	56 %	<i>% обучающихся</i>
<i>Высокий уровень</i>	13,43%	13,44%	4,47%	11,94%	<i>% обучающихся</i>

Диаграмма итоговых уровней диагностики обучающихся подростков контрольной группы

Диаграмма итоговых уровней диагностики обучающихся подростков контрольной группы

Числовые и процентные результаты, выраженные в представленных таблицах и диаграммах свидетельствуют об изменении уровней по разработанным критериям оценки по отношению к результатам, которые были

выявлены в ходе диагностики на констатирующем этапе эксперимента. Наблюдается динамика, демонстрирующая рост по уровням критериев в экспериментальной группе на что повлиял комплекс педагогических условий, применяемый в ходе образовательного процесса на формирующем этапе.

Педагогические условия реализации обучения подростков в контрольной группе оставались без изменений. Показатели результата обучения в контрольной группе свидетельствуют о незначительных положительных изменениях в росте уровней критериев.

Следует отметить разницу в росте уровней критериев в экспериментальной группе по сравнению с результатами в контрольной группе, что безусловно подтверждает эффективность применяемой модели педагогических условий комплекса практических и теоретических составляющих реализации учебной деятельности.

Обобщенная интерпретация аспектов оценки результатов, проделанной экспериментальные работы, определяет значимость процесса вокальной исполнительской деятельности обучающихся подростков как фактора комплексной активации творческой личности, способствующий эффективной доступной самореализации в различных сценических и медийных условиях.

Данные практические составляющие являются актуальными в условиях современного общества, его культурно технологических и социальных проявлениях, что соответствует общим тенденциям его развития, способствует поддержанию процессов воспитания и обучения подрастающего поколения на должном уровне.

Комплексное обучение подростков в сфере вокальной исполнительской деятельности предусматривает разносторонний подход к реализации педагогического общения с обучающимися. В рамках нашей экспериментальные работы данный подход был успешно реализован в процессе учебной деятельности с обучающимися подростками.

Были успешно реализованы различные модели сценических выступлений, в ходе которых исполнялись песенные произведения различных стилей жанров.

В исполнительской работе обучающихся предусматривался индивидуальный подход, способствующий раскрытию творческого потенциала каждого обучающегося.

Создавался продуктивный мотивационный фон, способствующий заинтересованности подростков в творческой самореализации в процессе вокальной исполнительской деятельности как solo, так и в составе ансамблей и вокально-хоровых коллективов.

Создавались благоприятные условия для взаимного общения обучающихся между собой. Взаимодействие с учителем было нацелено на комплексную реализацию смоделированных педагогических условий.

Следует отметить образовательные технологии, которые использовались в процессе реализации учебной деятельности в рамках нашего эксперимента. Наравне со стандартными очными занятиями практиковалась и дистанционная форма проведения учебного взаимодействия между педагогом и учащимися.

Выбору данной формы взаимодействия способствовал ряд внешних социальных факторов, однако применение данной технологии имело и свои преимущества. Построение различных планов и моделей реализации сценической деятельности, этапов выучивания произведений можно было осуществить дистанционно, используя цифровые коммуникационные платформы.

Однако следует отметить, что реализовывать целостный процесс вокальной исполнительской деятельности в данных условиях было проблематично, что обусловлено особенностями технической реализации дистанционного обучения.

Существенную роль играли записи, осуществляемые при помощи различных устройств позволяющие прослушивать и анализировать вокальное

исполнение музыкальных произведений с выявлением соответствующий замечаний. Данный подход актуализировался в процессе репетиционной подготовки песенных произведений.

Целостная объективная оценка характеризует проделанную педагогическую работу, как эффективную, нацеленную на позитивную продуктивность форму результативной творческой деятельности.

Выводы по главе 2

В данной главе, была представлена экспериментальная апробация педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной исполнительской деятельности. Эксперимент представлял собой комплексное применение теоретических и методических принципов, подходов и технологий к решению поставленной в рамках тематики диссертационного исследования педагогической проблемы.

Опытно-экспериментальная педагогическая деятельность с обучающимися подростками осуществлялась на базе вокальной студии (Ирины Сокериной) в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года. Материально-технические условия экспериментальной базы в полной мере соответствовали ключевым педагогическим потребностям в рамках учебной вокально-исполнительской деятельности с обучающимися подростками, способствовали решению поставленных в ходе исследования задач.

Для реализации опытно-экспериментальной работы был определен контингент учащихся подростков в количестве 30 человек, в возрасте от 12 до 16 лет. Данное количество участников эксперимента было разделено на экспериментальную и контрольную группы по 15 обучающихся с применением разных педагогических условий обучения.

Опытно-экспериментальная апробация педагогических условий творческой самореализации подростков в процессе вокальной деятельности состояла из последовательности трех этапов педагогической работы с обучающимися.

В рамках констатирующего этапа были осуществлены первичные практические задачи. Была осуществлена разработка уровней и критериев вокальных, музыкальных, творческих способностей обучающихся подростков и проведена диагностика с последующей фиксацией и обобщением полученных результатов, на основе которых были осуществлены

моделирование и корректировка структурной организации последующего этапа эксперимента.

В рамках формирующего этапа осуществлялось экспериментальное обучение, основанное на реализации комплекса педагогических решений направленных на формирование оптимальных системных условий для успешной и эффективной творческой самореализации подростков в процессе учебной и исполнительской вокальной деятельности. Были представлены практические компоненты процессов вокально-исполнительского обучения подростков и воспитания творческой, сценической самореализации, ориентированных на расширение личностных и профессиональных качеств обучающихся.

Контрольный этап эксперимента представлял собой реализацию повторной диагностики обучающихся подростков экспериментальной и контрольной групп на основе разработанных уровней и критериев вокальных, музыкальных и творческих способностей с последующей фиксацией и обобщением полученных данных. На основе полученных данных было осуществлено сопоставление показателей уровней экспериментальной и контрольной групп обучающихся и выявлена разница показателей роста по критериям вокальных, музыкальных, творческих и сценических способностей.

Интерпретация полученных результатов свидетельствует о существенной положительной динамике в экспериментальной группе обучающихся подростков.

Данный факт подтверждает успешность и эффективность смоделированных и примененных педагогических условий творческой самореализации подростков в процессе вокальной деятельности, как актуального решения, ориентированного на комплексное формирование личностных качеств обучающихся, что в полной мере соответствует всем современным запросам образовательной системы и общества.

Заключение

Комплексные механизмы формирования и реализации потенциала творческой личности разносторонне изучались учеными, педагогами, философами и психологами в контексте многообразия исторических и теоретических аспектов данного феномена и особенностей многообразия его проявления, что и определяет приоритетные фундаментальные задачи современного образования во всех своих аспектах распространения подходов к системному и целенаправленному обучению и воспитанию на всех периодах взросления человека, которое возможно осуществить лишь при условии устойчивого взаимодействия различных сфер образования, науки и искусства.

Представленные взаимосвязанные фундаментальные компоненты современного культурного общества представляют собой значимый потенциал, в том числе именно для творческой самореализации как одного из важнейших явлений в жизнедеятельности современного человека, как представителя цивилизованного гражданского общества.

Подростковый возраст – период становления и взросления человека, когда формируются не только физиологическая составляющая, но и полноценная личность, развитие которой представляет собой комплексный процесс, состоящий из множества факторов внешнего воздействия, в том числе информационно-культурного. Среди множества внешних факторов воздействия, на современного подростка, существенна роль субкультурных социальных явлений, технологических новшеств и средств массовой информации, которые способны культивировать в сознании современного подростка негативные модели и приоритеты социальной самоидентификации, деструктивно сказывающиеся на сознании современного подростка и перспективах его дальнейшего становления.

Противостояние данным негативным факторам возможно при слаженном взаимодействии школьного образования, семейного воспитания, которые призваны организовать полноценный и цивилизованный процесс

комплексного формирования современного подростка, в том числе реализуя масштабный потенциал музыкального искусства, как средства духовно-нравственного обогащения личностного самосознания, что и определило ведущую идею, цели, задачи и вектор проведенного диссертационного исследования, заключающегося в поиске путей активизации потребности подростков к творческой самореализации посредством выявления и формирования соответствующих комплексных педагогических условий, способствующих успешной вокально-исполнительской деятельности, базирующихся при этом на современных концепциях, методах и средствах музыкального образования и искусства.

Проведенное изучение, анализ и сопоставление, исторических методических и концептуальных позиций из литературных источников ведущих исследователей и практиков в данной области позволило сформулировать положения раскрывающие особенности развития и проявления творческой личности, практические формы выявления и формирования общих музыкальных способностей и вокальных навыков, определяющие значимость стилистического потенциала многообразия вокального репертуара различных культурно-исторических периодов и художественного контекста музыкального искусства, что совместимо с актуальными образовательными целями и задачами творческой самореализации подростков, которые позволили выделить основные этапы и раскрыть современные представления о принципах построения и содержании процесса вокального-исполнительского обучения и воспитания современных подростков на основе значимых культурных и технологических достижениях общества.

Методологические предпосылки осознания сущности проблемы исследования выступили в качестве концептуального фундамента для теоретической организации нового видения этапов и содержания системных процессов вокального-исполнительского обучения и воспитания современных подростков, способствующего комплексной творческой самореализации

обучающихся в системе музыкального образования различных уровней, что в практическом ракурсе проводимого нами исследования обосновало последующее построение опытно-экспериментальной работы.

Опытно-экспериментальная педагогическая деятельность с обучающимися подростками осуществлялась на базе Вокальной студии (Ирины Сокериной) в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года. Материально-технические условия экспериментальной базы в полной мере соответствовали ключевым педагогическим потребностям в рамках учебной вокально-исполнительской деятельности с обучающимися подростками. Возможности использования современного звукового и мультимедийного оборудования способствовало нахождению эффективных механизмов диагностики в ходе экспериментальной педагогической и музыкально-исполнительской деятельности.

В практических целях проведения эксперимента, был разработан инструментарий диагностики качества личностного развития творческого потенциала подростка, сформированности его музыкальных способностей, вокально-исполнительских и коммуникационных навыков, который содержит совокупность динамических показателей, позволяющих определять степень ценностного отношения подростка к вокальному искусству в контексте объективности восприятия результата свершившегося вокального исполнения и сценической самореализации художественного прочтения музыкального произведения, в том числе в условиях коллективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса.

В рамках констатирующего этапа были осуществлены первичные практические задачи. Была осуществлена адаптация применения разработанных уровней и критериев вокальных, музыкальных, творческих способностей обучающихся подростков с последующим проведением диагностики, фиксации и обобщения полученных первичных результатов, на основе которых были осуществлены моделирование и корректировка структурной организации последующего этапа эксперимента.

В ходе формирующего этапа осуществлялась экспериментальная апробация, в рамках которой были успешно созданы комплексные педагогические условия: дифференциации и отбора целесообразного теоретико-методического инструментария; планирования и организации вокально-исполнительского образовательного процесса; применения индивидуальных и коллективных форм учебно-воспитательного взаимодействия обучающихся подростков; формирования комфортного психоэмоционального окружения, способствующих эффективной творческой самореализации подростков, что также позволило создать и обосновать практические методические рекомендации ориентированные на повышение эффективности вокальной деятельности, успешности индивидуальной и коллективной сценической самореализации, продуктивности взаимодействия с художественным контекстом музыкальных произведений, использование которых позволило повысить качество организации вокально-исполнительской деятельности подростков в целом, а также качество педагогической коммуникации всех участников образовательного процесса.

Следует отметить образовательные технологии, которые использовались в процессе реализации учебной деятельности в рамках нашего эксперимента. Наравне со стандартными очными занятиями практиковалась и дистанционная форма проведения учебного взаимодействия между педагогом и учащимися. Выбору данной формы взаимодействия способствовал ряд внешних социальных факторов, однако применение данной технологии имело и свои преимущества. Построение различных планов и моделей реализации сценической деятельности, этапов выучивания произведений можно было осуществить дистанционно, используя цифровые коммуникационные платформы. Однако следует отметить, что реализовывать целостный процесс вокальные исполнительской деятельности в данных условиях было проблематично, что обусловлено особенностями технической реализации дистанционного обучения. Существенную роль играли записи, осуществляемые при помощи различных устройств позволяющие

прослушивать и анализировать вокальное исполнение музыкальных произведений с выявлением соответствующих замечаний. Данный подход актуализировался в процессе репетиционной подготовки песенных произведений.

Создавался продуктивный мотивационный фон, способствующий заинтересованности подростков в творческой самореализации в процессе вокальной исполнительской деятельности как сольно, так и в составе ансамблей и вокально-хоровых коллективов. Были успешно реализованы различные модели сценических выступлений, в ходе которых исполнялись песенные произведения различных стилей жанров. Занятия вокальным искусством представили большие возможности для творческого развития подростков. В исполнительской работе обучающихся предусматривался индивидуальный подход, способствующий раскрытию творческого потенциала каждого обучающегося. На индивидуальных занятиях по вокалу во внеурочное время подростки приобретали навыки музыкального исполнительства, позволяющие им творчески проявлять себя в искусстве.

Контрольный этап эксперимента представлял собой реализацию повторной диагностики обучающихся подростков экспериментальной и контрольной групп на основе разработанных уровней и критериев вокальных, музыкальных и творческих способностей с последующей фиксацией и обобщением полученных данных. На основе полученных данных было осуществлено сопоставление показателей уровней экспериментальной и контрольной групп обучающихся и выявлена разница показателей роста по критериям вокальных, музыкальных, творческих и сценических способностей. Интерпретация полученных результатов свидетельствует о существенной положительной динамике в экспериментальной группе обучающихся подростков.

В результате проведенной опытно-экспериментальной работы были подтверждены положения гипотезы исследования о том, что творческая самореализация подростков средствами вокальной деятельности будет

продуктивной если: в процессе учебной деятельности будут учитываться индивидуальные социальные особенности обучающихся и будут использоваться соответствующие подростковому возрасту формы вокальной исполнительской деятельности, способствующие эффективной и доступной творческой самореализации; если потенциал средств музыкально-исполнительского искусства в процессе творческой самореализации подростков будет полностью раскрыт за счет многообразия приемов музыкально-исполнительской деятельности и стилистических сопоставлений разновидностей и форм вокального исполнения в контексте культурно-исторического ракурса; если применяются педагогические приемы организации вокально-исполнительской учебной деятельности подростков, направленные на создание адаптивной комфортной психоэмоциональной обстановки в процессе коллективного коммуникационного и сценического взаимодействия обучающихся и педагога; будут выявлены культурно-образовательные аспекты и сформирован комплекс педагогических условий творческой самореализации подростков, если учитывающий системную структуру и содержание музыкально-педагогического процесса организованного с учетом уровня овладения обучающимися приемами музыкально-исполнительской вокальной деятельности, степени использования в музыкальном репертуаре контрастных художественных и стилистических элементов исполняемых произведений, сформированности у подростков эстетических и духовно-нравственных ориентиров личности, основанных на устойчивой потребности к соприкосновению с образцами живописи, архитектуры, литературы, музыкального и театрального искусства, представляющими высокохудожественную основу для вокально-исполнительской самореализации обучающихся.

Целостная констатация проведенной работы свидетельствует о решении поставленных педагогических задач исследования и достижения поставленной цели. Таким образом в работе получены следующие результаты,

отражающие ее научную новизну и значимость для образовательной практики:

1) Установлены культурно-образовательные предпосылки практического воздействия, определяющие структурные ориентиры для моделирования ценностных принципов построения сбалансированного педагогического процесса активизирующего, посредством комплексного взаимодействия многообразных компонентов музыкального-искусства, культуры и социума внутренний потенциал стремления подростков к творческой самореализации.

2) Определены смысловые векторы организации учебной вокальной деятельности, определяющие ценность приобретения подростками качественного нового опыта в результате систематического музыкально-исполнительского контакта с произведениями музыкального искусства, воплощения сценического художественного контекста, способствующего осуществлению потребностей материализации личностного мировосприятия.

3) Разработан инструментарий диагностики качества личностного развития творческого потенциала подростка, сформированности его музыкальных способностей, вокально-исполнительских и коммуникационных навыков, который содержит совокупность динамических показателей, позволяющих определять степень ценностного отношения подростка к вокальному искусству в контексте объективности восприятия результата свершившегося вокального исполнения и сценической самореализации художественного прочтения музыкального произведения, в том числе в условиях коллективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса.

4) Выявлены и применены комплексные педагогические условия: дифференциации и отбора целесообразного теоретико-методического инструментария; планирования и организации вокально-исполнительского образовательного процесса; применения индивидуальных и коллективных форм учебно-воспитательного взаимодействия обучающихся подростков;

формирования комфортного психоэмоционального окружения, способствующих эффективной творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности в образовательной практике организаций в системе общего и дополнительного образования детей.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на формулировку и научное обоснование общего концептуального педагогического принципа совершенствования методического обеспечения процесса творческой самореализации современного подростка средствами вокальной деятельности, ориентированные на динамические модальности социально-культурных трансформаций общества и его системных составляющих, что определяет перспективы дальнейших исследований, направленных на создание мер балансирования образовательных механизмов современности, в контексте ценностной ориентации на комплексное воспитание гармонично развитой личности подростка.

Список литературы

1. *Абдуллин, Э.Б.* Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования. – М., 1990. - 162 с.
2. *Абдуллин, Э.Б.* Активные методы педагогического общения и его оптимизация /под ред. А. А. Бодалева, Г. А. Ковалева. – М.: Просвещение, 1983.
3. *Абдуллин, Э. Б.* Методологическая культура педагога-музыканта: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Э. Б. Абдуллин и др. – М.: Academia, 2002.
4. *Аверин, В.А.* Психология детей и подростков: Учеб. пособие. - 2-е изд., переработанное. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1998. 370 с.
5. *Адлер, А.* Воспитание детей. Взаимодействие полов: Пер. с нем. /. – Ростов н /Д: Феникс, 1998. – 413 с.
6. *Адлер, А.* Понять природу человека /; Пер. Е. А. Цыпина. – СПб.: Акад. проект, 2000. – 424 с.
7. *Алдошина, И.А.* Основы психоакустики // Оборонгиз, Москва, 2000.
8. *Алдошина, И.А.* Акустика музыкальных инструментов. Акустика речи и пения // Музыкальная акустика Алдошина И. А., Приттс Р. Учебник. Санкт-Петербург, 2006. С. 200–470.
9. *Алиев, Ю.Б.* Настольная книга школьного учителя-музыканта / М.: ВЛАДОС, 2000, 2003. – 335 с.
10. *Алиев, Ю.Б.* Междисциплинарный подход в развитии потребности в художественном самообразовании школьников-подростков// Педагогика, № 6, 2018.
11. *Алиев, Ю.Б.* Урок музыки: от замысла к реализации.-М., Русское слово, - 2018. 312с.

12. *Алиев, Ю.Б.* Формирование музыкальной культуры школьников-подростков. Автореф. дисс... доктора пед. наук – М., 1987. - 55 с.
13. *Алиев, Ю.Б.* Эмоционально-ценностная деятельность школьников как дидактическая основа их приобщения к искусству. / Современные проблемы образования. - Тула: Издательство Тульского гос. пед. университета им. Л.Н. Толстого, 1997.
14. *Алейникова, Т.В.* Возрастная психофизиология: Учеб. пособие для студентов высш. учебных заведений. Ростов-на-Дону: РГУ, 2002.
15. *Ананьев, Б.Г.* Избранные психологические труды: в 2-х т. Т. 1 / АПН СССР; Б. Г. Ананьев; под ред. А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова. – М.: Педагогика, 1980. – 230 с.
16. *Ананьев, Б.Г.* Человек как предмет познания – СПб.: Питер, 2002. – 282 с.
17. *Апраксина, О.А., Орлова, Н.Д.* Выявление неверно поющих детей и методы работы с ними. «Музыкальное воспитание в школе»/ О.А.
18. *Апраксина, Н.Д.* // Вып. 10. М.: «Музыка», 1975. – с. 104 -112.
19. *Апраксина, О. А.* Методика музыкального воспитания в школе: Учебн. Пособие / О. А. Апраксина – М.: Просвещение, 1983. – 224 с.
20. *Апраксина, О. А.* Методика развития детского голоса / О. А. Апраксина // Учебн. Пособие. – М: МГПИ, 1983. – 96 с
21. *Аристотель.* Поэтика / Аристотель. – М.: АН СССР, 1957. – 328 с.
22. *Арнольд, А.И.* Человек и мир культуры: Введение в культурологию / А. И. Арнольд. – М.: МГИК, 1992. – 240 с.
23. *Асафьев, Б.В.* Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - М.-Л.: Музыка, 1965.
24. *Асмолов, А. Г.* Культурно-историческая психология и конструирование миров. – Воронеж: Институт практической психологии, 1996. - 230 с.
25. *Аспелунд, Д.* Развитие певца и его голоса. М.: 1952. – 130 с.

26. *Асафьев, Б.В.* Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - М.-Л.: Музыка, 1965.
27. *Асафьев, Б.В.* Интонация // Музыкальная форма как процесс: - Кн.2. / Б.В. Асафьев. - М. - 2005. - 163 с
28. *Афанасьев, В.В.* Технология реализации моделей диагностики и оценки качества образования // В сборнике: Модернизация организации и содержания профессионального образования: теория, методология, методика Материалы Международной научно-практической конференции. Научный редактор: доктор экономических наук, профессор В. Н. Иванова. 2010. С. 97–101.
29. *Афанасьев, В.В.* Методология решения проблем практической педагогической деятельности // В сборнике: Проблемы современной организации и содержания профессионального образования в России Наша новая школа. Формирование нового поколения профессиональных кадров: материалы Всероссийской научно-практической конференции. ГОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления». 2011. С. 44–54.
30. *Афанасьев, В.В.* Музыкально-образовательная среда как основа развития духовно-нравственного потенциала современного школьника // В сборнике: Философия и Музыка Материалы научно-практической конференции. 2012. С. 24–29.
31. *Афанасьев, В.В.* В социальные отношения взаимодействие как социально-педагогическое явление // Социальная педагогика. 2015. С. 297.
32. *Бердяев, Н.А.* Смысл творчества. – М.: 1982.
33. *Бернстайн, Л.* // Концерты для молодежи». М., 1970.
34. *Богоявленская, Д.Б.* О важности метода «креативного поля» // Проблемы психологической диагностики. Теория и практика. – Таллин.: 1977. – 182 с.
35. *Богоявленская, Д.Б.* Пути к творчеству. – М.: 1981. – 87 с.
36. *Бодалев, А.А.* Личность и общение. – М.: Педагогика, 1983. - 272 с.

37. *Бодина, Е.А.* История музыкально-эстетического воспитания школьников: Учебное пособие. – М., 1989.

38. *Бодина, Е.А.* Изменение парадигмы музыкального образования в контексте культурно-исторического развития // В сборнике: История музыкального образования как область научного знания: ретроспектива, современное состояние, перспективы развития Материалы первой сессии Научного совета по проблемам истории музыкального образования. К 100-летию со дня рождения О. А. Апраксиной. Ред.-составитель - В. И. Адищев. 2010. С. 57–64.

39. *Бодина, Е.А.* История музыкального образования // учебное пособие / Е. А. Бодина; Департамент образования г. Москвы, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Московский гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Музыкально-пед. фак., Каф. истории и теории музыки и музыкального образования. Москва, 2009.

40. *Бодина, Е.А.* Проблема результативности музыкального образования в современной зарубежной педагогике // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2014. № 3 (264). С. 102–105.

41. *Бодина, Е.А.* Освоение современной музыки как фундаментальная проблема образования // Педагогика искусства. 2018. № 1. С. 7–10.

42. *Божович, Л. И.* Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии, 1978, № 4.

43. *Божович, Л.И.* Проблемы формирования личности: под редакцией Д.И. Фельдштейна. – М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. - 352 с.

44. *Божович, Л. И.* О культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и ее значении для современных исследований психологии личности / Л. И. Божович. // Божович Л. И. Проблемы формирования личности. – М. – Воронеж, 2001. – С. 288–301.

45. *Божович, Л.И.* Проблемы формирования личности: Избр. психол. тр. /

46. *Л. И. Божович*; под ред. Д. И. Фельдштейна; Акад. пед. и соц. наук, Моск. Психолого соц. ин-т. – М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: МОДЭК, 1995. – 349 с.
47. *Белкин, А.С.* Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 101с.
48. *Бёрнс, Р. Б.* Я-концепция и воспитание. - М., 1989. -169 с.
49. *Бёрнс, Р.Б.* Что такое Я-концепция/ Р.Бернс // *Общая психология: сб. текстов / под общ. ред. В. В. Петухова.* – М., 1998. – Вып. 2, С. 243–248.
50. *Бёрнс, Р.Б.* Самосознание ребенка / Р.Бернс // *Ребенок и семья: хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский.* – Самара, 2002. – С. 343–398.
51. *Бромлей, Ю.В.* Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей. – М.: Прогресс, 1983. – 158 с.
52. *Варламов, А.* Полная школа пения. М.: Лань, 2008. – 120 с.
53. *Вербов, А.* Техника постановки голоса. Учебное пособие. - М.: Лань, 2016. – 64 с.
54. *Верб, М.А.* Эстетическая культура школьника. – СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 1997. – 120 с.
55. *Вертов, А.* Техника постановки голоса. / А. Вертов – М.: Гос. муз. изд-во, 1961. - 106с.
56. *Вендрова, т. е., Критская, Е.Д.* Уроки Д. Кабалевского // *Искусство в школе.* - 1994. - № 3. – 165с.
57. *Ветлугина, Н.А.* Музыкальное развитие ребенка/ Н. А. Ветлугина. - М.: Просвещение, 1963. – 245с
58. *Витгенштейн, Л.* О достоверности / Л. Витгенштейн // *Вопросы философии.* – 1991. – № 2. – С. 67–120.
59. *Волков, Г.Н.* Три лика культуры / Г. Н. Волков. – М.: Молодая гвардия, 1986. 335 с.

60. *Воронин, А.Н.* Интеллект и креативность в ситуациях межличностного взаимодействия: Сб. науч. тр. //РАН. Ин-т психологии. – М.: 2001. – 275 с.
61. *Воробьева, Е. В.* Современные психогенетические исследования интеллекта и теория мотивации достижений / Е. В. Воробьева // Журнал прикладной психологии. – 2004. – № 3. – С. 53–59.
62. *Выготский, Л. С.* Воображение и творчество в детском возрасте. М.: Ардис, 1991. – 68 с.
63. *Выготский, Л. С.* Воображение и творчество в детском возрасте. Психология. – М.: 2000. – 950 с.
64. *Выготский, Л. С.* Избранные психологические исследования. Мышление и речь / Под ред. А. Н. Леонтьева и А.Р. Лурия. – М., 2012. – 180 с.
65. *Выготский, Л.С.* Собрание сочинений в 6 томах. Том 4. – М.: Педагогика, 1984. – 828 с.
66. *Выготский, Л.С.* Психология искусства. Изд. 3-е. – М.: Феникс, 1998. – 480 с.
67. *Выготский, Л. С.* Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте / сост. А. А. Леонтьев. – М., 1996. – С. 107–122.
68. *Выготский, Л. С.* К вопросу о динамике детского характера / Практическая психология и логопедия. – 2009. – № 2. – С. 29–39.
69. *Выготский, Л. С.* Педагогическая психология; [под ред. В. В. Давыдова]. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 671 с.
70. *Выготский, Л.С.* Проблема культурного развития ребенка (1928)// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. 1991. №4. С. 5–24.
71. *Выготский, Л. С.* Психология искусства / Сост. авт. послесл. М. Г. Ярошевский Ростов н/Д.: Феникс, 1998.
72. *Вяткин, Л. Г., Тарский Ю. И.* Психолого-педагогические основы развития творческого потенциала обучаемых: Акмеологические аспекты. - Саратов, 1994. – 186 с.
73. *Гарсиа, М.* Школа пения. М.: 1957. – 156 с.

74. *Герсамия, И. К.* Проблема психологии творчества певца. – Тбилиси: Мецниереба, 1985. – 230 с.
75. *Гладуэлл, М.* Переломный момент: как незначительные изменения приводят к глобальным переменам / Малкольм Гладуэлл; [пер. с англ. В. Н. Логвинова], Вильямс, 2006 (СПб. : Печатный двор им. А. М. Горького), 109 с.
76. *Гавриловец, К.В.* Теория и методика воспитания гуманного отношения к людям у школьников: автореферат дис... доктора педагогических наук : 13.00.01, Ленинград 1989, 39 с.
77. *Гончаров, И.Ф.* Эстетическое воспитание школьников средствами искусства и действительности. – М.: Педагогика, 1986. – 126 с.
78. *Горбенко, В.Ф.* Роль урока музыки в развитии личности школьника // <http://www.elsu.ru/musedu/temp/Gorbenko.doc>
79. *Готсдинер, А.Л.* Музыкальная психология. – М.: Просвещение, 1993. – 335 с.
80. *Грибкова, О.В.* Факторы построения модели профессиональной культуры педагога-музыканта и теоретико-методологические подходы к ее разрешению // В сборнике: Музыка и живопись как средство коммуникации 2012. С. 49–56.
81. *Грибкова, О.В.* Развитие инновационной образовательной среды в контексте совершенствования профессионально-педагогической подготовки в вузе // Вестник Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава. 2017. № 1–1 (43). С. 62–65.
82. *Грибкова, О.В.* Культурно-образовательная среда вуза как многомерное педагогическое явление // В сборнике: Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. 2018. С. 165–171.
83. *Давыдов, В. В.* Теория развивающего обучения. М.: Педагогика, 1996. – 145 с.

84. *Джеймс Уильям.* //Психология, 1922.
85. *Дмитриев, Л.* Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007. – 167 с.
86. *Дружинин, В.Н.* Психологическая диагностика способностей: Теоретические основы. – М.: Психология. – 1990. – 234 с.
87. *Дюпре, Ж.* Школа пения. – М.: Музыка, 1955. – 134 с.
88. *Емельянов В. В.* Развитие голоса. Координация и тренинг. - СПб.: Лирика, 2000. – 153 с.
89. *Ильин, Е.П.* Психология воли. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009.
90. *Кабкова, Е.П.* Стихийная музыкальная среда и вербальная составляющая молодежных сообществ //Материалы международного интерактивного сетевого семинара «Воспитание искусством как фактор социализации личности» Art-education.ru, 2008. - 5 с.
91. *Кабкова, Е.П.* Торжество почемучек: художественная культура для детей. – М.: ИХО РАО, 2003. – 103с.
92. *Кабкова, Е.П.* Категория обобщения как актуальная педагогическая проблема // Педагогика искусства. 2008. № 2. С. 17–37.
93. *Кабкова, Е.П.* Интегрированное обучение и полихудожественное воспитание // Инициативы XXI века. 2009. № 1. С. 46–51.
94. *Кабкова, Е.П.* К вопросу о необходимости расширения культурологической составляющей учебных курсов музыкально-педагогических факультетов // Гуманитарное пространство. 2013. Т. 2. № 4. С. 626–636.
95. *Кабкова, Е.П.* Профессиональное и общеразвивающее направления в художественном образовании // Гуманитарное пространство. 2018. Т. 7. № 1. С. 118-128.
96. *Каган, М. С.* Человеческая деятельность. М.: Психология. – 1987. – 65 с.

97. *Кнабе, Г.С.* Некоторые теоретические проблемы культурного наследия: взаимодействие культур и «русская античность» / Г.С. Кнабе // Античное наследие в культуре России. – М.: Просвещение, 1966. – С. 13–27.
98. *Козырева, А.Ю.* Лекции по педагогике и психологии творчества // Научно-методический центр Пензенского городского отдела образования. – Пенза.: НМЦ. – 1998. – 344 с.
99. *Кон, И.* Психология юношеского возраста. – М.: Книга по требованию. – 2012. – 258 с.
100. *Кулюткин, Ю.Н., Сухобская, Г.С.* Личность: внутренний мир и самореализация. Идеи, концепции, взгляды. – СПб.: Лирика. – 1996. – 167 с.
101. *Киященко, Н.И.* Теория отражения и проблемы эстетики / Н. И. Киященко, Н. Л. Лейзеров. – М.: Искусство, 1983. – 224 с
102. *Киященко, Н.И.* Эстетика – философская наука: учеб. пособие для студентов вузов / Н. И. Киященко. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2005. – 589 с.
103. *Киященко, Н.И.* Эстетика жизни: кн. для учителя / Акад. гуманитар. исследований; Н. И. Киященко. – М.: Гуманитарий, 2004. – 172 с.
104. *Кабалевский, Д. Б.* "Ровесники»: Беседы о музыке для юношества – Переизд. – М.: Музыка, 1987. – 126 с.
105. *Кабалевский, Д. Б.* Воспитание ума и сердца: кн. для учителя – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1984. – 206 с.
106. *Кабалевский, Д. Б.* Сила искусства. М.: Мол. гвардия, 1984.- 142 с.
107. *Козловский, С.В.* Отраженное сознание (журнал).
Издательство «Вокруг света» (15.11.2006).
108. *Кочнева, И.С.* Вокальный словарь / И. С. Кочнева, А. Г. Яковлева. – Л.: Музыка, 1986. – 68 с.
109. *Лабковская, Г.С.* Эстетическая культура и эстетическое воспитание. // М., 1983.
110. *Левичев, О.Ф.* Педагогическая актуализация этического мышления старших школьников. // Омск, 2020.

111. *Леонтьев, Д. А.* Самореализация и сущностные силы человека // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / Под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур – М.: Психология. – 1997. - 345 с.
112. *Лернер, И.Я.* Поисковые задачи в обучении как средство развития творческих способностей // Научное творчество / Под ред. С.Р. Микулинского М.: Психология и педагогика – 1969. – 125 с.
113. *Лук, А.Н.* Психология творчества. – М.:Психология. – 1998. – 56 с.
114. *Ломов, Б.Ф.* Методологические и теоретические проблемы психологии – М.: «Наука» 1984. – 376 с.
115. *Лосев, А.Ф.* Основной вопрос философии музыки / А. Ф. Лосев. – М.: Мирь, 2007. – С. 446–466.
116. *Лисина, Е.В.* «Внутреннее тело» ребенка: формы его проявления и восприятия / Дефектология. – 2001. – № 3. – С. 72–77.
117. *Лисина, М.И.* Формирование личности ребенка в общении: [монография] / М.; СПб.; Н. Новгород и др.: Питер, 2009. – 318 с.
118. *Лихачев, Д.С.* Культура как ценностная среда / Д. С. Лихачев // Новый мир. – 1994. – № 8. – С. 3–8.
119. *Левичев О.Ф.* Духовно-нравственное развитие: закон сохранения мощности // Школьные технологии. – 2010. - № 3.- С. 64.
120. *Левинас, Э.* Этика и бесконечность. Диалоги с Филиппом Немо / Э. Левинас // История философии. – М., 2000. – №5. – С. 177.
121. *Лотман, Ю.М.* Избранные статьи в 3-х т. Т. III / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский. – М.: Просвещение, 1993. – 480 с.
122. *Маслоу, А.Г.* Мотивация и личность. - СПб., 1999., 152 с.
123. *Маслоу, А.Г.* Самоактуализация. - СПб., 2013, 108 с.
124. *Мейли, Г.* Структура личности // Экспериментальная психология. / Ред. П. Фресса и Ж. Пиаже. - М.: 1975.— Вып. V.— С. 197—283.

125. *Макаренко, А.С.* Некоторые выводы из моего педагогического опыта / АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики; А. С. Макаренко; под ред. Г. С. Макаренко. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. – 99 с.
126. *Макаренко, А. С.* Лекции о воспитании детей; под ред. Г. С. Макаренко, В. Н. Колбановского. – 5-е изд. – М.: Гос. учеб. – пед. изд-во М просвещения РСФСР, 1953. – 96 с.
127. *Макаренко А. С.* О воспитании молодежи: (сб. избр. пед. произведений) 2-е изд. – М.: Всесоюз. учебно-производ. изд-во Трудрезервиздат, 1951. – 396 с.
128. *Макаренко, А.С.* Книга для родителей. – М.: Педагогика, 1983. – 160 с.
129. *Малащенко, В.О.* Компьютерные технологии и их применение в музыкальном искусстве и образовании // Инновационные процессы в культуре, искусстве и образовании.-Коллективная монография. / М.: Издательство «Перо», 2016. – С.163
130. *Малащенко, В.О.* Специфика применения звукового оборудования в профессиональной деятельности преподавателя эстрадного вокала / Малащенко В. О., Малащенко И. Ю. // Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования Материалы научно-практической конференции рамках Фестиваля науки. / М.: Издательство «Перо», 2017. – С. 214.
131. *Маркарян, Э.С.* Теория культуры и современная наука: (логико-методологический анализ) / Э.М. Маркарян. – М.: Мысль, 1983. – 284 с.
132. *Маслоу, А.Г.* Самоактуализация. - СПб., 2013, 108 с.
133. *Мухина, В.С.* Возрастная психология. - М., 1999. – 450 с.
134. *Мазуркин, К.* Методология пения. В двух томах. - М.: Музыка 1965. -110 с.
135. *Матюшкин, А.М.* Концепция творческой одаренности. // Вопросы психологии. 1989. №6.– 89 с.

136. *Матюшкин, А.М.* Мышление, обучение, творчество. – М.: МПСИ МОДЭК. – 2003. – 720 с.
137. *Мелик-Пашаев, А.А.* Педагогика искусства и творческие способности. - М., 1981. – 460 с.
138. *Морозов, В. П.* Исследование дикции в пении у взрослых и детей // Развитие детского голоса. М., 1963. С. 93–110.
139. *Морозов, В. П.* Измерение звонкости голоса // Музыкальные кадры. 1 сентября, 1964.
140. *Морозов, В. П.* Вокальный слух и голос. Л.: Музыка, 1965.
141. *Морозов, В. П.* Измерение физических свойств детского голоса // О детском голосе / Под ред. Н. Д. Орловой. М., 1966. С. 22–37.
142. *Назайкинский, Е.* Звуковой мир музыки. – М.: Музгиз - 1988. – 254
143. *Ойзерман, Т.И.* Проблемы культуры в философии марксизма / Т. И. Ойзерман // Вопросы философии. – 1983. – № 7. – С. 17–25.
144. *Ожиганова, Г.В.* Подражание поведению взрослого как механизм формирования креативности у детей: Автореф... дисс. канд. психол. наук. – М.: МГПИ, 1999. – 20 с.
145. *Подводный, А.* Холистический архетип. Целое и часть / М.: Изд-во Велигор, 2008. — 200 с.
146. *Подводный, А.* Диалектический архетип. Творение, осуществление, растворение / М.: Изд-во Велигор, 2008. — 198 с.
147. *Петрушин, В. И.* Музыкальная психология: Учебное пособие для студентов и преподавателей. - М.: ВЛАДОС, 1997.
148. *Платон.* Диалоги / Платон. – М.: Мысль, 1986. – 607с.
149. Психология внимания. / Под редакцией Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. - М.: ЧеРо, 2001.
150. *Панофка, Г.* Искусство пения. – М.: Музыка, 1987. – 45 с.
151. Психология. Словарь. 2-е изд. – М.: Психология, 1990. – 346 с.
152. *Сарычева Е.* Сценическая речь. - М.: Гитис, 1989. – 156 с.

153. *Свасьян, К.А.* Человек как творение и творец культуры / К.А. Свасьян // Вопросы философии. – 1987. – № 6. – С. 132–138.
154. *Симановский, А.Э.* Развитие творческого мышления детей. – Ярославль: Тирада, 1996. – 192 с.
155. *Сокерина, И.В.* Изучение музыкальной одаренности: психологический аспект. // Среднее профессиональное образование, 2010. - № 8. - С. 47–48.
156. *Сокерина, И.В.* Педагогические условия эффективного становления личностно-профессиональных качеств педагогов-музыкантов. // Внешкольник. – 2011.- № 6. - С. 61–62.
157. *Стулова, Г.П.* Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – М.: МГПИ, 1992. – 189 с.
158. *Рассел, Дж.* Пирамида потребностей по Маслоу. - М., 2013. - 40 с.
159. *Слободчиков, И. М.* Переживание одиночества в рамках формирования.
160. «Я-концепции» подросткового возраста. // Психологическая наука и образование. - 2005.— №1.
161. *Соколова, Е. Т.* Самосознание и самооценка при аномалиях личности. - Московский университет, 1989., 304 с.
162. *Столин, В. В.* Самосознание личности. - М.: МГУ, 1983., 286 с.
163. Современные концепции эстетического воспитания: (теория и практика) / отв. ред. Н. И. Киященко; РАН. Ин-т философии. – М.: Ин-т философии, 1998. – 302 с.
164. *Сухомлинский, В.А.* Потребность человека в человеке / В. А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М.: Сов. Россия, 1981. – 93 с.
165. *Сухомлинский, В.А.* Сердце отдаю детям / 2-е изд. – Киев: Радянська школа, 1971. – 244 с.
166. Система детского музыкального воспитания К. Орфа. Под ред. Л.А. Баренбойма. Л., «Музыка», 1970.

167. *Теплов, Б.М.* Психология музыкальных способностей. - Л./М.: АПН РСФСР, 1947.
168. *Теплов, Б.М.* Психология музыкальных способностей. – М.: Музгиз, 1967. – 123 с.
169. *Уколова, Л.И.* Влияние культурно-образовательной среды на процесс воспитания растущего человека / Л. И. Уколова. – М.: Журнал «Мир науки, культуры и образования» №6, 2016. – С. 274–276.
170. *Уколова, Л.И.* Адаптационные и реабилитационные функции педагогически организованной музыкальной среды // Педагогика искусства. 2008. -. №2. - С. 54-77.
171. *Уколова, Л.И.* Духовно-нравственное воспитание средствами хорового исполнительства. // Педагогика искусства. 2007. - №1. - С. 78–80.
172. *Уколова, Л.И.* Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовной культуры растущего человека. Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования, Москва, 2008, стр – 137.
173. *Фрейд, З.* "Я" и «Оно»: [сборник]: [пер. с нем.] / З. Фрейд. – М.: Эксмо- Пресс: Азбука-классика, 2007. – 289 с.
174. *Хайдеггер, М.* Исток художественного творения [Электронный ресурс] М. Хайдеггер. – Режим доступа: http://sunkrima.narod.ru/kultura/heidegger_ursprung.pdf
175. *Хан, Х.И.* Мистицизм звука / Х.И. Хан. – М.: Сфера, 1998. – 174 с.
176. *Хекхаузен, Х.* Тревожность / Общая психология: сб. текстов / под общ. ред. В. В. Петухова. – М., 1998. – Вып. 2, С. 135–136.
177. *Хекхаузен, Х.* Мотивация и деятельность: [пер. с нем.]. Т. 1 / Х. Хек- хаузен ; под ред. Б. М. Величковского. – М.: Педагогика, 1986. – 407 с.
178. *Цыпин, Г.М.* Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. – М.: Интерпракс, 1994.

179. *Чавчадзе, Н.З.* Человек – культура – ценности / Н.З. Чавчадзе // Вопросы философии. – 1987. – № 6. – С. 59–69.
180. *Чеснокова, И.И.* Проблема самосознания в психологии// изд. Наука, 1977.
181. *Чурилова, Т. Н.* Дифференциальная и возрастная психофизиология: Учеб. пособие. – Северо-Кавказский соц. Институт, 2004.
182. *Чистякова, Г.Д.* Творческая одаренность в развитии познавательных структур // Вопросы психологии. – М.: Психология, 1991. – 103 с.
183. *Цукерман, Г.А.,* Мастеров Б.М. Психология саморазвития. – Шацкий, С. Т.: работа для будущего: Документ. повествование: кн. для учителя / С. Т. Шацкий; сост. В. И. Малинин, Ф. А. Фрадкин. – М.: Просвещение, 1989. – 223 с
184. *Школяр, Л.В.* Музыкальное искусство как учебный предмет в начальной школе (в системе развивающего обучения). Автореф. дисс докт. пед. наук. М., 1999. - 43 с.
185. *Школяр, Л.В.,* Красильникова М. С., Медушевский В.В. Теория и методика музыкального образования детей. М.: Флинта-Наука, 1990. - 330 с.
186. *Эйстад, Г.* Самооценка у детей и подростков: Книга для родителей / Изд. Альпина Паблишер, 2014, 394 с.
187. Эстетическая культура и эстетическое воспитание// Моисей Каган, Николай Киященко, Галина Лабковская, Николай Лейзеров, Георгий Праздников, Семен Раппопорт/Сост. Г.С. Лабковская. - изд. Просвещение, 1983, 304 с.
188. *Эльконин, Д. Б.* Избранные психологические труды. – М.: 1989.
189. *Эльконин, Д. Б.* Психологические вопросы формирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте /Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Работы сов. психологов периода 1946–1980 гг. /Под ред. И. И. Ильасова, В. Я. Ляудис. – М.: Педагогика, 1989.

190. *Эриксон, Э.* Детство и общество. – М.: Психология, 2000. – 230 с.
191. *Юдин, С.* Формирование голоса певца. – М.: Лирика, 1962. – 240 с.
192. *Юнг, К.Г.* Психологические типы (Сб. работ 1913–1936 гг.) / Пер. с нем. София Лорие, Минск: Попурри, 1998.
193. *Юнг, К.Г.* Аналитическая психология: ее теория и практика: Тависток. лекции; Пер. В. В. Зеленского, СПб.: Б. С. К., 1998.
194. *Юнг, К.Г.* Аналитическая психология: ее теория и практика: Тэвисток. лекции; Исследование процесса индивидуации, М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 1998.
195. *Яковлева, Е.Л.* Психология развития творческого потенциала личности. – М.: Педагогика, 1997. – 287 с.
196. *Яковлев, А.В.* О физиологических основах формирования певческого голоса. Вопросы певческого воспитания школьников/ А. В. Яковлев. - М.: Учпедгиз, 1958. – с. 63–71.
197. *Яковлева, А.С.* Искусство пения: Исследовательские очерки. Материалы. Статьи / А. С. Яковлева. - М.: Издательский дом «Информбюро», 2007. -480с
198. *Ярошевский, М. Г.* Л. С. Выготский и проблема социокультурной детерминами психики / // Выготский Л. С. Психология развития как феномен культуры. – М. – Воронеж, 1996. – С. 5–23.

Приложение

Società del Quartetto di Vicenza
Art and Education in the XXI Century

INTERNATIONAL FORUM

Musical
Performance
and Pedagogy

Solo singing
Art of accompaniment
Piano

2017
March 23 – 30
Lonigo
Italy

Società del Quartetto di Vicenza
Vicolo Cieco Retrone n. 24 - 36100 Vicenza
C.F./P.Iva 03041130240

Zhou Mengyao
The “Singing Universe”
International Competition
(Solo Singing)
Winner of the 1st prize
Chairman of the Jury

Eleonora Tkach (Ukraine) *Eleonora Tkach*

The Jury

Semion Balschem (Denmark) *Semion Balschem*

Gayane Geghamyan (Armenia) *Gayane Geghamyan*

Lioudmila Kolos (Belarus) *Lioudmila Kolos*

Marina Kravets (Russia) *Marina Kravets*

Piorgiorgio Meneghini (Italy) *Piorgiorgio Meneghini*

Ekaterina Starodubrovskaya (Russia) *Ekaterina Starodubrovskaya*

Министерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Республики Татарстан
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»
Факультет высшей школы искусства
Кафедра сольного народного пения

VIII Международный конкурс вокалистов
Народной артистки РФ и РТ,
Лауреата Государственной премии РТ имени Г. Тукая
профессора Вилеры Ганеевой

Сандугар-Соловей

Диплом

ЛАУРЕАТ I степени
В номинации «Академический вокал» СОЛО

награждается

Чжоу Мэнлю
Московский Городской Педагогический Университет

Преподаватель Цзян Шанжу

С уважением,
председатель жюри

Ганеева Вилера Ахатовна - Народная артистка РФ и РТ, лауреат Гос. премии им. Г. Тукая, Кавалер трех орденов, ордена «Дружбы народов», ордена «За заслуги перед республикой Татарстан» и ордена «Почета», солистка ТГАТОиБ им. М. Джагиля, Академик Петровской академии наук и искусств, Профессор, зав. кафедрой сольного народного пения ФВШИ КазГИИ.

Казань
2021

Министерство культуры Российской Федерации

Российская академия музыки
имени Гнесиных

VI

**Международный
конкурс вокалистов
имени Наталии Шпиллер
“ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ”**

Диплом

награждается

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

Чжоу Мэняо

Москва - Китай

Председатель оргкомитета:
И.о. ректора РАМ имени Гнесиных,
Заслуженный деятель искусств РФ,
профессор Г.В. Магровская

Члены жюри:
Народный артист СССР,
Солист Саратовского театра оперы и балета,
зав. кафедрой сольного пения,
профессор Л.А. Сметанников

Народная артистка Армении,
Заслуженная артистка РФ,
профессор Р.П. Лисициан

Доцент консерватории КНР
Мэн Цинян

Председатель жюри:
Заслуженный деятель искусств РФ,
зав. кафедрой сольного пения,
профессор М.С. Агин

Народная артистка РФ и Татарстана,
зав. кафедрой сольного пения,
профессор З.Д. Сунгатуллина

Народный артист РФ,
профессор МГК имени П.И. Чайковского,
А.Л. Лошак

Заслуженный работник культуры Монголии,
декан вокального ф-та РАМ имени Гнесиных,
доцент Н.А. Дмитриева

Москва 2019

Diploma

Winner
Voice

ZHOU Mengyao

Professors: Jiang Shangrong

Moscow Municipal Normal University

Jury:

Denis Chefanov Russia, Moscow
Associate Professor of Moscow State Conservatory
Associate Professor of Gnesin Academy

Victor Lyadov Russia, Moscow
Teaching Assistant at the Moscow State Conservatory
Associate Professor at the Koyugin Russian State University

Rieko Saeki Japan, Osaka
Director of "Piano a Piano Piano Lessons" Music School, Osaka
Director of "Russian Piano Academy in Osaka"

Aleksey Strelnikov Russia, Moscow
Associate Professor of Moscow State Conservatory
Soloist of the State Chamber Orchestra "Moscow Virtuosi"

Rovshan Mamedkuliev Russia, Moscow
Associate Professor of Gnesin Academy
Associate Professor at the Koyugin Russian State University

Nikolay Ageev Russia, Moscow
Assistant Professor of Moscow State Conservatory
Assistant Professor of Academic Music College at the Moscow State Conservatory

Jiang Shangrong Russia, Moscow
Associate Professor of Institute of Culture and Arts of Moscow City University
Director-general of "Mbestos" Int. Co., Ltd.

Inna Jeskova France, Nancy
Artist of the Lorraine Opera House
Vocal teacher

Anatoly Kurashov Russia, Moscow
Assistant Professor of Moscow State Conservatory
Soloist of the Bolshoi Theatre Orchestra of Russia

Kiril Prokopov Russia, Moscow
Artist-in-residence of the German-Russian Institute of Culture in Dresden

International Moscow Music Competition

International Moscow Music Competition

Moscow, June 1, 2021

По месту требования

СПРАВКА

Выдана студентке магистратуры вокально-хорового факультета, члену совета иностранных студентов учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки» ЧЖОУ МЭНЯО в том, что она на протяжении обучения в академии музыки оказывала активную разностороннюю помощь сотрудникам отдела международных связей в реализации международных мероприятий с участием представителей высших учебных заведений КНР:

- делегации Юньнаньского университета искусств (г. Куньмин, Китайская Народная Республика);
- делегации Шанхайской консерватории музыки (г. Шанхай, Китайская Народная Республика);
- делегации Чжэнчжоуского университета (г. Чжэнчжоу, Китайская Народная Республика).

Начальник отдела международных связей

Р.Г.Аванесян

证明

高等教育机构

白俄罗斯国立音乐学院 411195文件

周梦瑶在白俄罗斯国立音乐学院留学，研究生。在白俄罗斯国家音乐学院外国学生委员会成员周梦瑶，她在音乐学院期间积极向国际关系部门的工作人员提供了各种各样的援助，协助中国高等教育机构的代表参加国际活动。

云南艺术大学代表团(中华人民共和国昆明);
上海音乐学院代表团(中华人民共和国上海);
——中华人民共和国郑州大学代表团。
国际关系司司长 阿瓦尼夏

№ 18062007

结业证书

Сертификат

周梦瑶同学于 2018 年 6 月 11 日至 18 日参加明斯克中国文化中心开展的中文歌曲教学培训，师从歌手刘小幻，完成规定课程内容，表现优异，准予结业。

特颁此证，以资鼓励。

Чжоу Мэнъяо с 11 по 18 июня 2018 года принимала участие в организованном Китайским Культурным Центром в Минске тренинге по пению китайских песен у преподавателя певицы Лю Сяохуань, по завершении курса отлично себя проявив.

Данной грамотой выражаем поздравления!

明斯克中国文化中心

Китайский Культурный Центр в Минске

20.06.2018

国家留学基金管理委员会函件

国家留学基金资助出国留学资格证书

周梦瑶（出生日期：1994-01-18）：

经评审，您已被录取为2019年国家建设高水平大学公派研究生项目（赴俄罗斯专业人才培养计划）出国留学人员，录取文号

国家留学基金将资助您赴俄罗斯留学，留学单位为Amur State University，留学身份为博士研究生，留学期限36个月，资助期限36个月。留学资格有效期保留至2020年3月31日。

资助方式为A1类：国家留学基金提供在外留学期间规定期限内的奖学金和一次往返国际旅费。

国家留学基金管理委员会

2019年2月02日

备注：

1. 国内是否预发生活费：

是；

否。

2. 其他：

聘 书

周梦瑶同学：

兹聘请你为2018年新一届中国留
白学生总会白俄罗斯国立音乐学院分
会

副主席

驻白俄罗斯使馆教育处

二〇一八年四月

感谢信

周梦瑶：

2019年，时值中华人民共和国成立70周年暨中俄建交70周年。由中华人民共和国驻俄罗斯联邦大使馆教育处指导，中国留俄学生总会主办的“同心共筑中国梦”——留俄学生庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会于2019年10月3日隆重举行并取得圆满成功。

您为晚会付出了辛勤的汗水，为活动顺利做出了积极贡献。

谨致谢忱！

中国驻俄罗斯联邦大使馆教育处

2019年10月8日

荣誉证书

Почетная грамота

周慧蕊 同学

在明斯克中国文化中心成立两周年庆典活动现场表演合唱节目，展示中国合唱艺术，受到了白俄罗斯观众的一致赞誉。

特发此证，以示嘉奖。

明斯克中国文化中心

Китайский культурно-образовательный Центр

20. 01. 2018

荣誉证书

周梦瑶 在《2014年白俄罗斯华人新春联欢晚会》活动中，

参与演出，出色完成演出任务，特颁此证书，以资嘉勉

中国驻白俄罗斯使馆教育处

荣誉证书

周梦瑶 参与《纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大型音乐会》的演出工作，表现突出，颇受佳评。

特颁此证，以资嘉勉。

中国驻白俄罗斯使馆教育处

2015年9月27日