

На правах рукописи

Чжоу Мэняо

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);

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

Москва, 2026

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

Научный руководитель: **Уколова Любовь Ивановна**
доктор педагогических наук, профессор

Официальные оппоненты: **Корноухов Михаил Дмитриевич**
доктор педагогических наук, профессор,
государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Ленинградский
государственный университет им. А.С. Пушкина»,
кафедра музыкальных дисциплин

Павлова Наталия Владимировна,
кандидат педагогических наук, доцент,
автономная некоммерческая организация
высшего образования «Московский
университет «Синергия»», кафедра «Актерское
мастерство», факультет «Кино и телевидение»

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

Защита состоится «20» мая 2026 г. в 11.00 на заседании диссертационного совета 72.2.007.12, созданного на базе Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 119331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 21, ауд. 20.

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

Автореферат разослан: « ____ » _____ 2026 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

С. М. Низамутдинова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. 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 личности 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 современному подростку, раскрыть 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, и способны культивировать негативные поведенческие стереотипы. Перечисленное многообразие внешних факторов воздействия способно оказывать на современного подростка психологическое давление, сковывать его эмоциональную и социальную свободу, вызывать высокий уровень тревоги, создавая во всех областях жизнедеятельности подростка 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 образовательных организациях. 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 подростков 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 российских 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 диссертационной работе задач:

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

эмпирические: анализ и обобщение опыта ведущих педагогов-вокалистов; индивидуальное наблюдение 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 -2020 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 - (2021-2022гг.). Выполнялась корректировка основных положений гипотезы исследования; производилось моделирование педагогических условий, 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 подростков средствами вокальной деятельности в условиях дополнительного образования; использовано сравнение авторских данных с данными, полученными ранее по тематике исследования; 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, 2019); «Стратегия развития музыкального образования в условиях международного культурно-образовательного сотрудничества» (Москва, 2020).

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.

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

Основное содержание работы

Во **введении** обоснована актуальность, определены цель, объект, предмет, сформулированы задачи и гипотеза исследования, представлены и содержательно описаны методологические основы, организационные этапы и база исследования; раскрывается его новизна, теоретическая и практическая значимость, достоверность и личный вклад соискателя, представлена информация об апробации и внедрении результатов исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту.

В первой главе – **«Теоретические и методические аспекты творческой самореализации подростков средствами вокальной исполнительской деятельности»** были изучены комплексные взаимосвязи педагогических, психологических, культурных и исторических факторов, составляющих основу творческой самореализации личности; были обобщены и систематизированы практические позиции базовых педагогических принципов и подходов к построению процессов обучения и воспитания 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 разделением на узкопрофессиональную специальную форму проявления творческой самореализации, которая нацелена на создание качественно нового творческого продукта и альтернативную не профессиональную форму творческой самореализации, свойственную большинству и актуальную в различных сферах социальной деятельности у представителей различных профессий и возрастов. Возрастные и психологические факторы развития творческих способностей в своем анализе позволили сделать выводы о значимости творческого воспитания с раннего возраста, что способствует гармоничному развитию личности и актуальности в осуществлении на всем протяжении обучения и воспитания, в том числе в подростковом возрасте.

Во втором параграфе 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 характерных черт, в различных контекстах сценической реализации. 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.

В материалах **третьего параграфа** представлены теоретические и методические основы моделирования педагогических условий творческой реализации подростков средствами вокальной исполнительской деятельности. Описаны и проанализированы психологические и физиологические особенности подросткового возраста, в различных периодах и формах личностного проявления. Обозначены конструктивные взаимосвязи формы активизации творческой личности подростка, как значимого позитивного

фактора в комплексном процессе развития подростка. Определена практическая роль различных форм творческой самореализации подростков средствами искусств, как результативного механизма в рамках формирования оптимальных 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 построения образовательного процесса, направленного на эффективную активацию творческой самореализации личностного потенциала подростков:

- 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.

Формирование педагогических условий с учетом перечисленных 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.

Выявленные теоретические и методические аспекты исследования выступили в качестве концептуального фундамента для нового видения организации этапов и содержания системных процессов вокально-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.

Во второй главе – **«Опытно-экспериментальная апробация педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности»** был разработан диагностический инструментарий критериев и уровней оценки показателей обучающихся, проведена первичная диагностика подростков, внедрены практические педагогические условия реализации формирующего образовательного процесса, осуществлены итоговые диагностические процедуры оценки обучающихся контрольной и экспериментальной групп с последующим обобщением и интерпретацией полученных результатов.

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.

В первом параграфе **«Констатирующий этап диагностики уровней творческих и вокальных способностей подростков»** описаны процессы 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.

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 tessitura, 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**
- **Высокий уровень**

Для реализации опытно-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.

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

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.

Оценка уровней данных критериев основывалась 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>

Комплексный анализ и интерпретация полученных данных позволили определить 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.

Во втором параграфе данной главы **«Формирующий этап применения педагогических условий творческой самореализации подростков в процессе вокальной деятельности»** описаны практические и методические аспекты реализации образовательной деятельности с обучающимися, направленные на достижение конкретных качественных результатов в экспериментальной группе.

Процесс работы с обучающимися строился на основе устойчивой системной взаимосвязи следующих компонентов построения педагогических условий: *первичное знакомство с обучающимся; выявление уровня общих музыкальных навыков; выявление вокальных данных; выявление потенциала творческой самореализации; формирования учебно-исполнительского материала; разработка репертуарно-стилистического плана; организация персонализированной программы вокальных занятий; подготовка и репетиция вокальных сценических номеров; самореализация на концертных мероприятиях различных форматов; итоговая аналитика результатов творческой вокальной реализации; моделирование творческих перспектив.*

Все перечисленные формы педагогического взаимодействия были построены таким образом, чтобы способствовать укреплению интереса к вокальной деятельности и потребностям к сценической самореализации обучающихся подростков посредством балансирования факторов: их современных эстетических музыкальных вкусов; доступного потенциала классического культурного фундамента; многообразия творческих форм художественной интерпретации и музыкального исполнения песенных произведений. Важно было прогнозировать и презентовать то, каким именно

себя в будущем представляет учащийся в процессе музыкальной исполнительской вокальной реализации, как он видит себя в будущем на сцене в сольном или коллективном варианте исполнения, в каком творческом амплуа, и с каким стилистическим, жанровым репертуаром, что создавало дополнительные возможности регулирования учебно-исполнительской деятельности и музыкального творческого мотивирования подростков с учетом индивидуальных особенностей каждого.

Следует отметить специфику естественных возрастных физиологических изменения голосового аппарата, которые существенно проявлялись у мальчиков подростков. В результате мутации голоса его певческие возможности претерпевали качественные изменения, что существенно сказывалось на построении долгосрочных планов выучивания репертуара определенного диапазона. В работе с обучающимися старшего подросткового возраста появлялась возможность выявлять более отчетливые индивидуальные тембровые характеристики звучания голоса, что позволяло прогнозировать тенденции его последующего развития в тот или иной тип певческого голоса. Решение данных задач, актуализировалось на практике, при выборе методических упражнений и приемов постановки голоса, а также последующей адаптации репертуара певческих музыкальных произведений, в соответствии с текущими комплексными вокально-исполнительскими возможностями обучающихся.

Важную роль представляли коллективные формы творческой вокально-исполнительской деятельности, которые вызывали активную заинтересованность большинства обучающихся, что было обусловлено актуальностью группового решения задач творческой исполнительской самореализации с учетом разного уровня участников подростков. Организация учебно-исполнительской деятельности в вокальном 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 мелодической 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 сопровождения имели свои показатели значимости в комплексном развитии вокальных исполнительских способностей подростков. Наличие сопровождения существенно поддерживало исполнение, как солиста, так и группы исполнителей, способствовало слуховому и интонационному ориентиру, а также осуществляло тембровое и динамическое обогащение звучания музыкального произведения, что практически осуществлялось посредством акустических и цифровых фортепиано, а также использования инструментальных аранжировок–фонограмм.

В практической работе с обучающимися подростками дифференцировались следующие ключевые формы вокального исполнительства, которые вызвали сбалансированный интерес к исполнительскому апробированию: *народный вокал; академический вокал; джазовый вокал.*

Представленные крупные вокально-исполнительские 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, что в особенностях музыкальной культуры современности представляется стилистическим многообразием вокальных форм исполнения, обусловленных влиянием различных исторических явлений и технологий. В результате формировался равный интерес к разновидностям вокального исполнения, предоставлялись возможности попробовать и найти себя в каждом из них и определить наиболее доступные в настоящий период обучения, а также осознать стилистический и вокально-технические особенности воплощения в музыкальном исполнении.

Подготовка к сценической творческой самореализации подростков осуществлялась, на основе сформированных песенных материалов, требующих репетиционной проработке посредством моделирования и адаптирования эмоциональной атмосферы, соответствующей реальной концертной обстановке, практического ощущения взаимодействия со всеми участниками и ситуационными элементами музыкального выступления. Итоговая сценическая самореализация подростков, ее процесс и объективная оценка осуществленных записей, позволяли делать конструктивные выводы, а также формировать позитивный эмоциональный отклик от полученного творческого результата.

В рамках третьего параграфа – «**Контрольный этап диагностики эффективности педагогических условий творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности**» представлены и интерпретированы данные по результатам итогового мониторинга обучающихся подростков. Диагностирование осуществлялось на основе разработанной системы критериев, ориентированных на комплексную оценку характеристик обучающихся подростков 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.

В целях оптимизации процесса расчетов показателей, было произведено групповое обобщение индивидуальных показателей уровней подростков с последующим выявлением общего процентного соотношения по каждому критерию в контрольной и экспериментальной группах.

Диаграмма уровней диагностики обучающихся подростков контрольной группы

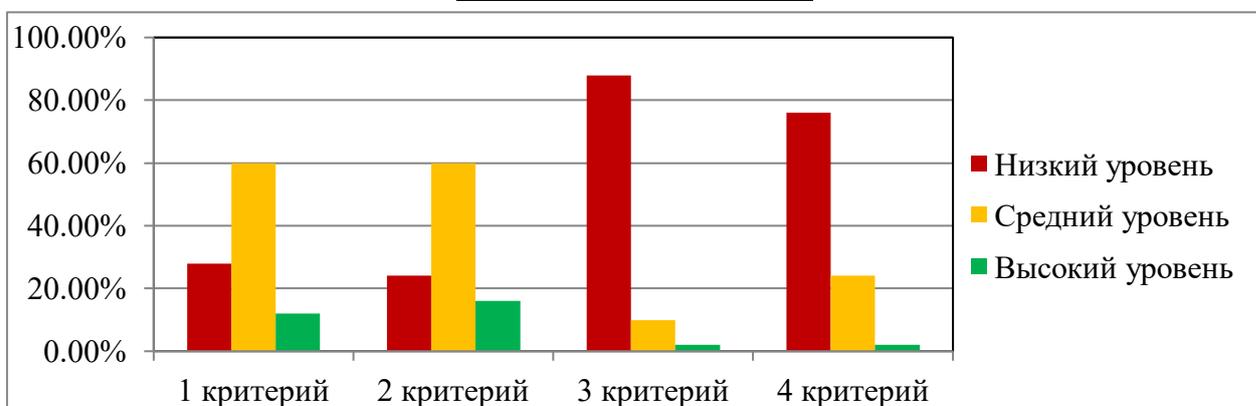
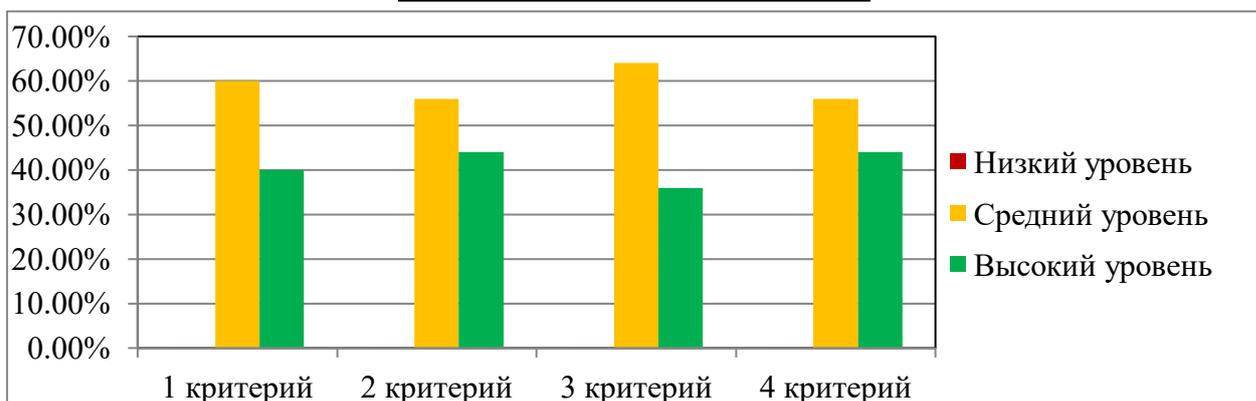

Диаграмма уровней диагностики обучающихся подростков экспериментальной группы

Числовые и процентные результаты, выраженные в представленных 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, примененных в ходе образовательного процесса на формирующем этапе, что подтверждает их эффективность в рамках активизации творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности.

Наиболее общие выводы исследования заключаются в следующем:

Целостная констатация проведенной работы свидетельствует о решении поставленных педагогических задач, подтверждение выдвинутой гипотезы и достижения намеченной цели. Таким образом в работе получены следующие результаты, отражающие ее научную новизну и значимость для образовательной практики:

1) Установлены культурно-образовательные предпосылки практического воздействия, которые определили 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) Обозначены смысловые векторы организации учебной вокальной деятельности, которые определяют ценность приобретения подростками качественного нового опыта в результате систематического музыкально-исполнительского контакта с произведениями музыкального искусства, воплощения сценического художественного контекста, способствующего осуществлению потребностей успешной материализации личностного мировосприятия.

3) Разработан и применен инструментарий диагностики качества личностного развития творческого потенциала подростка, сформированности его музыкальных способностей, вокально-исполнительских и коммуникационных навыков, который содержит совокупность динамических показателей, что позволило 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) Выявленные и успешно апробированные 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; – способствовали эффективной творческой самореализации подростков средствами вокальной деятельности и могут быть использованы 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.

Основные результаты и научные положения исследования отражены в следующих публикациях общим объемом 5,4 п.л.:

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

1. **Чжоу Мэняо** Вокализы как жанр музыкальной формы в профессиональной работе музыканта-певца / Чжоу Мэняо, Цзян Шанжун, Уколова Л. И. // Искусство и образование. – 2020 № 1 (123) С. 82–90 (0,8/ авт. вклад 0,3 п.л).

2. **Чжоу Мэняо** Художественные вокализы: музыкально-выразительные средства и исполнительские особенности / Чжоу Мэняо, Кудринская И.В. // Искусство и образование. – 2020 № 2 (123) С. 47–56 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

3. **Чжоу Мэняо** Организация самостоятельной работы вокалиста в процессе формирования сценического мастерства / Чжоу Мэняо, Чжан Линюэ

// Bulletin of the International Centre of Art and Education. Москва, - 2021. - № 2
С. 419-431 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

4. **Чжоу Мэняо** Альтернативный метод поддержания физического и психологического здоровья в процессе обучения пению / Чжоу Мэняо, Лю Чуньюй, Уколова Л. И. // Bulletin of the International Centre of Art and Education. Москва, - 2021—№ 3 - С. 493–502 (0,8/ авт. вклад 0,3 п.л).

5. **Чжоу Мэняо** Применение разных видов искусства как инновации в педагогической деятельности / Чжоу Мэняо, Уколова Л. И., Бин Хань// В научном журнале – «Антропология дидактики и воспитания» М. -.Том 5 № 2. - 2022. – С. 24–39 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

Другие публикации по теме диссертационного исследования:

6. **Чжоу Мэняо** Из истории Придворной певческой капеллы и Синодального хора / Чжоу Мэняо, Лю Цзюнь, Мао Жуй // Научный журнал «Образовательный форсайт». №4 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2019 г., С.138-145 (0,8/ авт. вклад 0,3 п.л).

7. **Чжоу Мэняо** Потенциал народной и классической культуры как средство музыкального воспитания / Чжоу Мэняо, Чжан Бэйбэй // Научный журнал «Образовательный форсайт». №3 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2020 г., С.253-258 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

8. **Чжоу Мэняо** Музыкальное воспитание как основа музыкальной культуры народа / Чжоу Мэняо, Лю Чуньюй // Научный журнал «Образовательный форсайт». №4 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2020 г., С.354-362 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

9. **Чжоу Мэняо** О работе Вячеслава Медушевского «О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки» / Чжоу Мэняо, Лю Чуньюй, Чжан Линюэ // Научный журнал «Образовательный форсайт». №5 Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» Москва, 2020 г., С.269-275 (0,8/ авт. вклад 0,3 п.л).

10. **Чжоу Мэняо** Творческое сотрудничество педагога и обучаемого, как психолого-педагогическая проблема / Чжоу Мэняо, Хань Бин // В сборнике: Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации/Материалы 4-й Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону-Таганрог, 2021, С. 146–151. (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

11. **Чжоу Мэняо** Педагогические условия формирования вокально-исполнительской культуры подростков / Чжоу Мэняо, Хань Бин // В научном журнале – Человек, социум, общество» М. -. № 6. - 2021. – С. 38–43 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

12. **Чжоу Мэняо** Применение разных видов искусства как инновации в педагогической деятельности / Чжоу Мэняо, Уколова Л. И. // В научном журнале – Человек, социум, общество» М. -. № 8. - 2021. – С. 38–45 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л).

13. **Чжоу Мэняо** Психологическое состояние вокалиста и его влияние на исполнение музыкального произведения /Бэйбэй Чжан, Мэняо Чжоу// Научный журнал «Педагогическая антропология», М.: №2. – 2023. – С 26-31 (0,8/авт.вклад 0,4 п.л.).

14. **Чжоу Мэняо** Воспитательная роль песенного жанра в формировании личности молодого поколения/ Чжан Бэйбэй, Мэняо Чжоу // Научный журнал «Образовательный форсайт». Издательство: Международный Центр «Искусство и образование» М.: №2 (25) - 2025. - С.224 -230 (0,8/авт. вклад 0,4 п.л.).

15. **Чжоу Мэняо** Песенный жанр как фактор формирования личности молодого поколения/Мэняо Чжоу, Бэйбэй Чжан/ Научный журнал «Образовательный форсайт» №2, (26). Издательство: Международный центр «Искусство и образование». М. – 2025. – С. 294-300. (0,8 п.л./авт. вклад 0,4 п.л.).