

На правах рукописи

Самадова Зарина Абдулахатовна

**Развитие творческого потенциала подростков
средствами вокально-театральной деятельности**

5.8.2. – Теория и методика обучения и воспитания: музыка, музыкальное искусство (дополнительное образование) (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 учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»

Научный руководитель:

Грибкова Ольга Владимировна
доктор педагогических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Савостьянов Александр Иванович,
доктор педагогических наук,
профессор кафедры продюсирования
и медиатехнологий
ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный университет» (РГГУ)

Потапов Дмитрий Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель главного редактора журнала
«Антропологическая дидактика и
воспитание»

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
институт культуры» (МГИК)

Защита состоится «20» мая 2026 г. в 13:00 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 научной библиотеке ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 129226, г. Москва 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4 и на сайте ГАОУ ВО МГПУ <http://www.mgpi.ru>

Автореферат разослан «__» _____ 2026 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

С.М. Низамутдинова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определяется рядом обстоятельств, которые отражают экзистенциальные, социальные и непосредственно образовательные потребности конкретной личности, общества и государства. Экзистенциальность данной тематики заключается в том, что креативность считается ключевым навыком для успешной жизни. Подростки, как будущие лидеры, нуждаются в поддержке своего творческого потенциала. Музыкально-театральная деятельность, особенно с акцентом на вокал, является перспективным инструментом, предлагая уникальные возможности для творческого развития подростков. Социальные потребности объясняются ростом интереса к музыкальным театрам и мюзиклам среди детей и подростков. Родители все чаще выбирают для своих детей занятия в детских музыкальных театрах, осознавая уникальные преимущества, которые предлагают такие занятия. Участие в музыкально-театральных занятиях способствует всестороннему развитию детей, включая развитие вокальных, театральных и хореографических навыков, мастерство актерской игры, импровизацию, физическое развитие, а также улучшение коммуникативных навыков, интеллекта и эмпатии подрастающего поколения.

Вокальный жанр занимает особое место в развитии личности и образовании, что делает его критически важным для использования в педагогической деятельности в контексте влияния на подростков. Вокальное обучение, как центральный элемент музыкально-театральных студий, не только развивает музыкальные способности, но и способствует креативности, эмоциональному интеллекту и коммуникативным навыкам. Педагогика, особенно вокально-театральная, с ее интегративными свойствами, выделяется как ключевое направление, доказавшее свою способность интенсивно развивать креативные способности детей в различных видах деятельности, включая вокально-театральную. Это особенно актуально в условиях дополнительного образования, которое носит гуманистический характер и охватывает все уровни вовлеченности — от вводного до профессионально значимого.

Несмотря на существование исследований изучающих творческий потенциал подростков и его развитие на музыкально-театральных занятиях (Г.Д. Стауне, О.А. Калимуллина, Л.С. Рогачева), отмечается недостаток систематических исследований, специально связывающих креативный потенциал подростков с их вокальным развитием в рамках вокально-театральных занятий. Этот пробел делает тему настоящего исследования особенно актуальной, поскольку оно направлено на разрешение данной проблемы, предоставляя научно обоснованные данные о роли вокального обучения в развитии креативности подростков.

Исследование соответствует современным социокультурным и нормативным требованиям, которые рассматривают креативность и возможность ее развития как важное качество во всех сферах жизни. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральная целевая программа развития образования подчеркивают важность создания

условий для развития творческого потенциала учащихся. Кроме того, существуют государственные инициативы, реализуемые в Домах детского и юношеского творчества, в Домах культуры, ДМШ, центрах эстетического воспитания показывают, что заявленная в диссертации тематика соответствует национальным образовательным приоритетам, особенно в контексте гуманистического подхода к дополнительному образованию детей.

Обобщая сказанное можно утверждать, что актуальность темы исследования обусловлена устойчивым интересом личности, общества и государства к музыкально-театральной деятельности, важностью вокального обучения для развития творческого потенциала подростков, пробелами в существующих исследованиях и соответствием образовательной политике России.

Такой подход позволит не только теоретически обосновать существующие проблемы в данной предметной области знания, но и предоставить новый взгляд на роль вокала в развитии подростков, разработать действенные инструменты, позволяющие педагогам на практике выявлять и эффективно развивать творческий потенциал подрастающего поколения.

Степень разработанности проблемы. Творческие способности, определяющие процессы открытий, изобретений и зарождения новых идей, изучались многими учеными. Среди них Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, Э. де Боно, М. Вертгеймер, Д. Гилфорд, К. Дункер, В.П. Дружинин, Л.Б. Ермолаева-Томина, Е.П. Ильин, В.Т. Кудрявцев, В.А. Левин, Н.С. Лейтес, А.Н. Лук, О.М. Матюшкин, В.А. Моляко, Р.С. Немов, Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, Р. Стернберг, Б.М. Теплов, Л.Л. Турова, М.А. Холодная, В.Д. Шадриков, В.С. Юркевич. Эти работы заложили теоретическую основу для понимания творчества как комплексного феномена, включающего когнитивные, эмоциональные и мотивационные аспекты. Однако они не фокусируются на специфических видах деятельности, таких как вокально-театральная.

Творческий потенциал как составляющая творческого процесса рассматривался в трудах К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, В.И. Загвязинского, М.В. Колосовой, И.С. Кона, Ю.Н. Кулюткина, В.Ю. Лешера, А.М. Матюшкина, Н.И. Наумовой. Эти исследования подчеркивают роль среды, мотивации и педагогической поддержки в развитии творческого потенциала, но практически не касаются его проявления в музыкально-театральных практиках.

Потенциал творчества в контексте досуговой деятельности изучали Э.И. Медведь, Н.А. Опарина, Г.И. Грибкова. Их работы акцентируют внимание на значении неформальных образовательных сред для развития креативности, но не углубляются в специфику вокально-театральных занятий.

Развитие творческого потенциала подростков через музыкальную деятельность рассматривали Л.М. Абелян, Б.В. Асафьев, Е.А. Гембицкая, Д.Б. Кабалевский, Д.К. Кирнарская, Г.Д. Стаунэ, М.П. Стуль, Б.М. Теплов, Р.А. Тельчарова, В.В. Медушевский, В.Н. Шацкая, Б.Л. Яворский. Эти исследования

подчеркивают роль музыки в формировании эстетического вкуса, эмоциональной выразительности и когнитивных способностей, однако вокальная подготовка как самостоятельный фактор развития творческого потенциала остается за пределами их внимания.

Вопросы вокального развития затрагивались в работах Л.Л. Алексеевой, В.А. Багадурова, Т.Л. Беркман, Н.А. Ветлугиной, Л.Г. Дмитриевой, В.В. Емельянова, А.Г. Менабени, Т.Н. Овчинниковой, Д.Е. Огороднова, Г.П. Стуловой, Н.М. Черноиваненко. Эти исследования сосредоточены на методиках вокальной подготовки, развитии голосового аппарата и дыхательных техник, но они не связывают вокальное развитие с творческим потенциалом в контексте театральной деятельности.

Анализ зарубежных работ, таких как исследования музыкального развития подростков (D. Müllensiefen, P. Elvers, K. Frieler), влияние музыкального обучения на их когнитивное развитие (E. A. Miendlarzewska, W. J. Trost), показывает, что они охватывают довольно широкие аспекты музыкального образования, но не уделяют внимания специфической роли вокала в театральной деятельности.

Исследования в области драматургии (M.P. Celume, M. Besançon, F.Zenasni), подчеркивают связь театральных практик с развитием креативности, но не интегрируют в себе вокальную подготовку. Это подтверждает имеющийся пробел в изучении вокально-театральной деятельности как средства развития творческого потенциала подростков и говорит о недостаточной изученности данной проблемы.

За последние 20 лет были написаны и защищены диссертации, авторы которых обращались к различным аспектам проявления творческого потенциала подростков в условиях музыкально-театральной деятельности. Г.Д. Стаунэ (2007 г.) в диссертации "Развитие творческого потенциала подростка средствами театрального искусства" исследовал влияние театральных искусств на творческое развитие подростков. Автор подчеркивал исключительную роль театральной деятельности в формировании креативности, но не уделял должного внимания вокальной составляющей, ограничиваясь общими аспектами театрального искусства. О.А. Калимуллина (2009 г.) в своей диссертации «Развитие творческого потенциала подростков средствами музыкально-эстетических практик» рассматривала музыкальные аспекты как средство развития творческих способностей. Однако исследование не углубляется в анализ вокальной подготовки и ее специфического вклада в творческий процесс. В диссертации Л.С. Рогачевой (2017 г.) «Духовно-нравственное воспитание подростков средствами музыкально-театральную деятельность в детском творческом объединении» внимание автора сосредоточено на этических и нравственных аспектах музыкально-театральной деятельности. Вокальное развитие в данном контексте упоминается лишь косвенно, без детального анализа его роли в формировании творческого потенциала.

Данные исследования внесли значительный вклад в понимание роли музыкально-театральных практик в развитии подростков, однако они не рассматривают вокальную подготовку как центральный элемент вокально-театральной деятельности. Кроме того, в работах отсутствует систематический подход к изучению взаимосвязи между вокальным развитием и творческим потенциалом, что создает значительный пробел в теории, методике и практике вокальной и театральной педагогики.

Следовательно, основной пробел известных академических и прикладных работ заключается в отсутствии комплексных исследований, связывающих вокальную подготовку с развитием творческого потенциала подростков в контексте вокально-театральной деятельности. Вокальная подготовка, включающая дыхательные упражнения, развитие голосового аппарата и эмоциональную выразительность, играет ключевую роль в гармонизации физического, интеллектуального и эмоционального развития подростков. Однако этот аспект пока не получил должного внимания.

Таким образом, фактическое отсутствие систематического подхода к изучению данной взаимосвязи делает необходимой поиск и разработку новых теоретических и практических моделей, педагогических условий и методов развития творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности.

Сказанное дает основание сформулировать ряд **противоречий** между:

- социальным запросом на формирование творчески активных детей подросткового возраста, способных к инновационному мышлению, и ограниченным доступом подростков к качественным программам вокально-театрального образования;

- объективной необходимостью развития творческого потенциала подростков как ключевого условия их личностной и социальной самореализации и недостаточной разработанностью целостной педагогической модели, интегрирующей в себе синергетический эффект вокальной и театральной деятельности;

- потребностью в использовании интерактивных, деятельностных методов (импровизация, ансамблевая работа, проектные постановки) для активизации творческого потенциала подростков и доминированием репродуктивных подходов в дополнительном образовании.

- имеющимися теоретическими обоснованиями роли вокального и театрального развития как катализатора творческого роста подростков и отсутствием эмпирически подтвержденных методик, связывающих вокально-театральную подготовку с динамикой их креативности.

- необходимостью учета возрастных особенностей подростков (эмоциональная лабильность, потребность в самовыражении) при проектировании образовательных программ, направленных на развитие их творческого потенциала и универсализацией учебных планов в музыкальных школах и театральных студиях.

Указанные противоречия определили **проблему исследования**: каковы педагогические условия, модель и средства вокально-театральной деятельности, обеспечивающие эффективное развитие творческого потенциала подростков в системе дополнительного образования, с учетом их возрастных особенностей и современных социокультурных реалий?

Актуальность данного направления, степень научной разработанности проблемы исследования являются основаниями для формулировки темы диссертации: *«Развитие творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности»*.

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить педагогические условия и модель, обеспечивающие устойчивое и динамичное развитие творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности в системе дополнительного образования.

Объект исследования: развитие творческого потенциала подростков в системе дополнительного образования.

Предмет исследования: педагогические условия и модель развития творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности в условиях дополнительного образования.

Гипотеза исследования: развитие творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности будет эффективным при условии:

1. Интеграции вокальной подготовки с театральной деятельностью, когда вокальная подготовка, включающая дыхательные техники, развитие голосового аппарата и эмоциональную выразительность, формирует техническую основу для уверенного исполнения, обеспечивая физиологическую и психологическую стабильность подростков, а театральная деятельность, включающая ансамблевое взаимодействие, импровизацию и сценическое воплощение образов, стимулирует креативность, эмоциональное самовыражение и социальные навыки подростков, создавая тем самым синергетический эффект способствующий развитию творческого потенциала подростков.

2. Применения авторской модели, основанной на бинарном характере творческого потенциала («акколада»), объединяющим дисциплину и свободу, логику и спонтанность, индивидуальную и коллективную работу и имплицитно продуцирующим уникальную образовательную среду, где подростки развивают как технические, так и креативные способности, соответствующие их потребности в балансе между самореализацией и социальной принадлежностью.

3. Учёта возрастных особенностей подростков через адаптацию методов вокально-театральной деятельности к системе дополнительного образования и создание поддерживающей образовательной среды, включающей игровые (импровизационные упражнения), проектные (создание театральных постановок) и ансамблевые формы (хоровое пение, групповые сцены), что позволит создать безопасную среду для экспериментов и самовыражения и

поможет подросткам преодолеть эмоциональные барьеры, связанные с их возрастными изменениями.

4. Систематического использования комплексного диагностического инструментария, включающего наблюдение, экспертные оценки и специализированные тесты на креативность, в совокупности позволяющие измерять музыкальное мышление, творческую оригинальность и другие аспекты креативности, объективно выявлять индивидуальные особенности подростков, оценивать прогресс их творческих способностей и обеспечивать корректировку педагогических стратегий, необходимых для достижения устойчивых творческих результатов подростков.

Задачи исследования:

1. Выявить теоретико-методологические предпосылки интеграции вокальной и театральной деятельности как основы и средства развития творческого потенциала подростков в системе дополнительного образования.

2. Разработать и экспериментально апробировать авторскую модель развития творческого потенциала подростков, включая обоснование каждого из ее структурно-содержательных компонентов, обеспечивающих синергию дисциплинарного, ансамблевого и импровизационного компонентов вокально-театральной деятельности.

3. Концептуализировать педагогические условия развития творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности, используя идею о бинарном характере творческого потенциала («акколада») личности, являющуюся ядром построения авторской модели.

4. Теоретически обосновать и экспериментально подтвердить закономерное влияние вокально-театральной деятельности на гармонизацию возрастных особенностей подростков и ведущую роль в этом процессе занятий вокалом.

5. Разработать комплексный критериально-диагностический инструментарий для оценки динамики развития творческого потенциала подростков с учетом их индивидуальностей, возрастных особенностей и личностных проявлений в условиях дополнительного образования.

6. Сформулировать научно-методические рекомендации для педагогов дополнительного образования, направленные на повышение эффективности вокально-театральной деятельности как средства развития творческого потенциала подростков и адаптировать их к возрастным особенностям детей подросткового возраста и социокультурному контексту.

Методологическую основу исследования составляют междисциплинарный синтез подходов, включающий:

– *аксиологический подход* (А. Бергсон, М.С. Каган, К. Ясперс), рассматривающий творческий потенциал как ценность, формируемую в процессе художественной деятельности;

– *синергетический подход* (В. М. Бехтерев, Э. Ф. Зеер, И. Пригожин, Р. Б. Фуллер, Г. Хакен), обосновывающий взаимосвязь вокальной и театральной деятельности как фактора креативного развития подростков;

– *системный подход* (В.Г. Афанасьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Садовский, Б.П. Юсов) позволивший исследовать творческий потенциал подростков как целостную систему, включающую когнитивные, эмоциональные и социальные компоненты;

– *деятельностный подход* (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А. Дистервег, А.Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), раскрывающий механизмы развития творчества через интерактивные формы вокально-театральной практики.

– *интегративный подход* (Б. М. Кедров, В. Н. Панфёров, М. С. Пак, А. А. Сычев), обеспечивающий синтез методов музыкальной и театральной педагогики;

– *возрастно-адаптированный подход* (Л.И. Божович, Л. С. Выготский, Д.Б. Эльконин), направленный на учет психофизиологических особенностей подросткового возраста.

В качестве методологических принципов в исследовании использовались *принципы театральной педагогики* (К.С. Станиславский, М. Чехов), адаптированные для вокально-сценической работы с подростками; *музыкального образования* (Д.Б. Кабалевский, Л.Л. Алексеева), модифицированные с целью интеграции с театральными технологиями; интеграции для объединения вокальной техники (дыхание, артикуляция) с театральной выразительностью (импровизация, ансамбль); бинарности («акколада») для обеспечения баланса между дисциплиной и свободой, логикой и спонтанностью; триангуляции позволяющего органично сочетать количественные (тесты креативности) и качественные (экспертные оценки, наблюдение) методы диагностики результатов исследования.

Теоретическая основа исследования:

– труды, раскрывающие сущность творчества (Дж. Гилфорд, В.Н. Дружинин, С.Л. Рубинштейн, К. Роджерс, Р. Холмен, М.Г. Ярошевский и др.);

– положения о развитии творческих способностей (Л.А. Большакова, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Д.К. Кирнарская, А.Л. Леонтьев, А.Н. Лук, А.И. Матюшкин, Л.А. Пономарев, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков и др.);

– работы, в которых творческая активность рассматривается как системообразующее качество личности (Е.Л. Барышникова, Л.Ф. Блинова, М.И. Данилов, В.Н. Дружинин, Т.В. Кудрявцев, М.И. Махмутов, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Т.И. Шамова, И.С. Якиманская, Е.Л. Яковлева, М.Г. Ярошевский);

– исследования К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, В.И. Загвязинского, И.С. Кона, Ю.Н. Кулюткина, А.М. Матюшкин, Э.И. Медведь, Н.И. Наумова, Н.А. Опариной и др., посвященные изучению творческого потенциала личности;

– теория развития творческого потенциала подростков в условиях музыкальной деятельности привлекали внимание Л.М. Абелян, Б.В. Асафьева, Е.А. Гембицкой, Д.Б. Кабалевского, Д.К. Кирнарской, Г.Д. Стаунэ, М.П. Стуль, Б.М. Теплова, Р.А. Тельчаровой, В.В. Медушевского, В.Н. Шацкой, Б.Л. Яворского;

– исследования раскрывающие, специфику музыкально-театральной деятельности подростков (В.М. Букатов, Н.А. Ветлугина, З.А. Гаврилова, М.Ф. Головина, П.М. Ершов, А.П. Ершова, Ю.А. Литовко, Л.М. Некрасова, Л.А. Никольский, Т.Г. Пеня, Л.Л. Пилипенко, Ю.И. Рубина, А.И. Савостьянов, Н.И. Сац, О.Н. Соколова-Набойченко, А.Н. Сохор, Б.М. Теплов, В.Н. Чепуров, Е.К. Чухман, С.Т. Шацкий, В.Н. Шацкая, Б.Л. Яворский и др.;

– теоретические разработки, направленные на вокальное развитие подростков и разработку методики их вокального обучения и воспитания (Л.Л. Алексеева, В.А. Багадуров, Т.Л. Беркман, Н.А. Ветлугина, Л.Г. Дмитриева, В.В. Емельянов, А.Г. Менабени, Т.Н. Овчинникова, Д.Е. Огороднов, Г.П. Стулова, Н.М. Черноиваненко и др.).

Методы исследования. Исследование базируется на комплексе взаимодополняющих методов, соответствующих его цели, задачам и методологическим основаниям.

В качестве *теоретических методов* использовались: анализ, направленный на изучение научных трудов по педагогике, психологии творчества, музыковедению и театральной антропологии для выявления закономерностей развития творческого потенциала подростков; сравнительно-сопоставительный метод с целью обобщения отечественного и зарубежного опыта интеграции вокальной и театральной деятельности в образовании; теоретическое моделирование для построения авторской модели «акколада» на основе синтеза принципов музыкальной педагогики и театральной антропологии; прогностический метод позволивший сформулировать педагогические условия, обеспечивающие эффективность авторской модели.

Эмпирические методы включали: педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный этапы; метод включенного наблюдения (фиксация поведенческих и эмоциональных реакций подростков в процессе вокально-театральных занятий; метод экспертной оценки с привлечением независимых экспертов (педагогов-вокалистов, театральных режиссеров) для анализа творческих работ и выступлений подростков по критериям: креативность (оригинальность интерпретации, импровизация), техническое мастерство (вокальная интонация, сценическая выразительность), социальная включенность (ансамблевое взаимодействие), а также психодиагностические методики, анкетирование и интервьюирование.

Методы обработки данных заключались в статистической обработке данных с использованием t-критерий Стьюдента и корреляционного анализа; интерпретации результатов наблюдения, экспертных заключений и открытых вопросов анкет через метод контент-анализа; триангуляции полученных результатов.

База исследования: ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени А.Б. Гольденвейзера» вокальное отделение (младшая группа 9-10 лет – 24 человека, средняя группа – 32 человека; старшая группа 12-15 лет – 15 человек) и Детской студии Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н.И. Сац (младшая группа 6-9 лет – 31 человек;

средняя группа «А» 9-10 лет – 54 человека; средняя группа «Б» 11-12 лет – 49 человек; старшая группа 12-15 лет – 23 человека). Всего – 228 чел.

Этапы исследования. В соответствии с логикой решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы исследование проводилось в три этапа с 2019 по 2025 гг.

Первый этап (2019–2020 гг.) – теоретико-аналитический, на котором осуществлялся анализ научной литературы в области педагогики творчества, музыкального образования и театральной антропологии, формулировка понятийного аппарата исследования; диагностика исходного уровня креативности, эмоционального интеллекта и социальных навыков подростков (228 чел.) с применением тестов образной и вербальной креативности, опросника эмоционального интеллекта и др. Проводились работы по проектированию концептуальной модели «акколада», интегрирующей вокальную подготовку и театральную деятельность и созданию диагностического инструментария для оценки динамики творческого потенциала. В результате были выявлены педагогические условия реализации модели, подготовлена программа эксперимента.

Второй этап (2021–2023 гг.) – опытно-экспериментальный проводился на базе ДМШ им. А.Б. Гольденвейзера (вокальное отделение) и детской студии театра им. Н.И. Сац. В рамках данного этапа осуществлялось внедрение авторских методик, включающих интеграцию вокальных упражнений (дыхание, артикуляция) с театральными импровизациями; ансамблевые формы работы (хоровое пение, групповые этюды), проектные постановки (миниконцерты, спектакли). В результате мониторинга указанных процессов получены первичные данные о динамике креативности и социальной адаптации подростков; выявлены устойчивые корреляции между вокально-техническими навыками и уровнем импровизации.

Третий этап (2024–2025 гг.) – аналитико-обобщающий включал в себя сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента (t-критерий Стьюдента), корреляционный анализ взаимосвязи вокальных навыков и креативности, качественную интерпретацию результатов, формулировку выводов исследования с подтверждением синергетического эффекта интеграции вокальной и театральной деятельности и обоснованием роли модели «акколада» в гармонизации возрастных особенностей подростков.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

1. Предложен и научно обоснован концептуальный характер авторского термина «акколада», содержательно раскрывающий бинарный характер творческого потенциала подростков и процессуально доказывающий, что развитие креативности может быть достигнуто за счёт синергии противоположных элементов: дисциплины и свободы, логики и спонтанности, индивидуальной и коллективной деятельности.

2. Создана модель развития творческого потенциала подростков, построенная на основе принципа бинарной интеграции и включающая ряд взаимосвязанных блоков, основными из которых являются *мотивационно-*

целевой (гармонизация физического, эмоционального и социального развития); *содержательно-технологический* (вокально-технические навыки и театральная выразительность: сценическое движение, этюды, проектные постановки); *средовой* (поддерживающая образовательная среда); *рефлексивно-оценочный* (анализ динамики креативности, коррекция методов на основе диагностики, адаптация методов к возрастным особенностям подростков – игровые формы для младших, ансамблевые проекты для старших подростков); систему педагогических условий; механизмы возрастной адаптации и реализуемую посредством ансамблевых, индивидуально-групповых форм совокупность занятий и проектных постановок, где техническая подготовка (вокал) становится основой для творческого самовыражения.

3. Выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность развития творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности, включающие в себя интеграцию вокальной подготовки (дыхательные техники, развитие голосового аппарата) с театральной выразительностью (импровизация, ансамблевое взаимодействие); учёт возрастных особенностей подростков через адаптацию методов к эмоциональной лабильности и потребности в самовыражении; создание поддерживающей образовательной среды, сочетающей игровые, проектные и ансамблевые формы работы.

4. Определены устойчивые взаимосвязи и сформулированы закономерности, устанавливающие прямую зависимость между: вокальным развитием (постановка дыхания, артикуляция) и способностью к импровизации в театральных практиках; вокально-театральной деятельностью (интеграция музыкальных или драматических занятий) и уровнем сформированности устойчивых навыков творческой саморегуляции и социально-творческой адаптации; и тем самым непосредственно указывающие на высокую корреляцию между вокальными навыками и уровнем креативности.

5. Разработан комплексный диагностический инструментарий оценки динамики развития творческого потенциала подростков, включающий совокупность критериев, методов и показателей, объединённых в три взаимосвязанных группы: креативность (оригинальность), техническое мастерство и эмоциональная вовлеченность. Когнитивно-творческий аспект (креативность) критериально оценивался посредством проявления оригинальности и гибкости мышления, где в качестве показателей выступили количество нестандартных решений в театральных этюдах и уровень вариативности интерпретации вокальных произведений. Критериями вокально-исполнительского аспекта (техническое мастерство) являлись интонационная чистота, владение дыханием, артикуляционная чёткость; в качестве показателей использовались: точность интонирования; длительность фонационного выдоха как маркер дыхательной опоры и артикуляционная разборчивость. Личностно-коммуникативный аспект (эмоциональная вовлеченность) оценивался с помощью эмоциональной выразительности, и ансамблевого взаимодействия, где рассчитывались такие показатели как уровень эмоционального отклика на

музыку и текст, и коэффициент согласованности действий в ансамбле (видеозапись групповых этюдов).

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем:

– обоснование бинарной природы творческого потенциала (дисциплина и свобода, логика и спонтанность), расширяет методологическую базу общей педагогики, педагогики вокального искусства, педагогики творчества, предлагая новый концептуальный подход к гармонизации структурированного обучения и креативного самовыражения, что способствует преодолению традиционного противопоставления технической подготовки и творчества в системе дополнительном образовании;

– введённый термин «акколада» дополняет понятийный аппарат группу наук об образовании, поскольку может быть применен для анализа других видов художественно-творческой деятельности с акцентом на синергии противоположных элементов в педагогическом процессе;

– интеграция методов музыкальной педагогики (вокальная техника, дыхательные упражнения) и театральной антропологии (импровизация, ансамблевое взаимодействие) создаёт теоретическую основу для междисциплинарных исследований в области художественного образования, что открывает новые перспективы для изучения взаимовлияния разных видов искусства на развитие личности подростков;

– выявленные закономерности, такие как зависимость между вокальным развитием (дыхание, артикуляция) и уровнем креативности углубляет понимание комплексного характера творческого потенциала, показывая, что технические навыки служат психологической основой творческой самореализации подростков.

– выявленные педагогические условия (учёт эмоциональной неустойчивости подростков, баланс индивидуальной и коллективной работы) дополняют научные представления о возрастной специфике их творческого развития, предлагая своего рода модель, адаптированную к психофизиологическим особенностям подросткового возраста;

– авторская модель развития творческого потенциала, включающая мотивационно-целевой, содержательно-технологический, средовой и рефлексивно-оценочные блоки, а также формы и средства вокально-театральной деятельности подростков обогащает теорию проектирования образовательных программ, демонстрируя эффективность интеграции этих видов деятельности.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная автором модель развития творческого потенциала подростков явилась основой программы, которая включает в себя три модуля (вокальной техники (дыхательные упражнения, артикуляция); театральной импровизации (этюды, ролевые игры); проектный (постановка спектаклей-мюзиклов), а ее реализация в ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени А.Б. Гольденвейзера» и Детской студии театра им. Н.И. Сац. показала рост креативности у, более чем 70%

участников, а 85% педагогов отметили улучшение навыков ансамблевого взаимодействия у подростков.

Комплексный диагностический инструментарий для образовательных учреждений и созданные на его основе методические рекомендации «Оценка творческого потенциала подростков в вокально-театральной деятельности», включающие в себя критерии и шкалы оценки креативности, технического мастерства и эмоционально-социальной включённости; алгоритмы интерпретации данных (например, индекс творческого развития) были апробированы в ДМШ им. А.Б. Гольденвейзера для мониторинга эффективности занятий и корректировки учебных планов.

Разработано и издано учебно-методическое пособие «Интеграция вокала и театра: практикум для педагогов», содержащее сценарии занятий с игровыми и проектными элементами; упражнения для развития дыхательной опоры и сценической выразительности; примеры успешных кейсов (например, постановка мюзикла «Маугли» в студии театра им. Н.И. Сац). Пособие рекомендовано Учебно-методическим центром развития образования в сфере культуры и искусства г. Москвы для использования в детских школах искусств.

Результаты исследования могут быть использованы в программах детских школ искусств, театральных студий, центров дополнительного образования; при разработке стандартов художественно-эстетического профиля; в проектах, направленных на социализацию подростков через искусство, для дальнейшей адаптации модели «акколада» для младших (10–12 лет) и старших (13–15 лет) подростков с акцентом на игровых формах и мини-постановках, на включение социально-рефлексивных тем в проектные спектакли.

Положения, выносимые на защиту:

1. Творческий потенциал подростков в условиях вокально-театральной деятельности представляет собой системный конструкт, объединяющий когнитивно-технический (владение вокальной техникой, дыхательной опорой, артикуляцией), креативно-экспрессивный (импровизация, эмоциональная выразительность, сценическое воплощение), социально-коммуникативный (ансамблевое взаимодействие, эмпатия, разрешение конфликтов) и ценностно-мотивационный компоненты (осознание значимости творчества, этическая рефлексия, саморегуляция). Подобная интеграция позволит преодолеть фрагментарность традиционных подходов, обеспечивая гармоничное развитие художественных навыков, эмоционального интеллекта, социальной компетентности и ценностных ориентаций, послужит инструментом формирования гражданской идентичности через социально-тематические проекты (например, спектакли о толерантности) и одновременно методологической основой для синтеза технических и креативных навыков подростков, углубляя научное понимание творческого потенциала и создавая базу для практико-ориентированных решений, направленных на комплексное развитие подростков как эмоционально устойчивых и творчески реализованных личностей.

2. Модель формирования творческого потенциала подростков, включающая мотивационно-целевой, содержательно-технологический, средовой и рефлексивно-оценочный блоки и реализуемая через алгоритм, состоящий из этапов проблематизации (выявление индивидуальных и групповых творческих барьеров), проектирования (разработка программ с учётом возрастных особенностей) и рефлексии (оценка результатов), адаптируя педагогические инструменты к их возрастным потребностям, создаёт условия для комплексного развития творческого потенциала подростков, обеспечивая: а) сбалансированное развитие их навыков (от технического мастерства до креативного самовыражения); б) адаптивность используемых методик (дифференциация программ по возрастам с учетом психологических особенностей подростков), повышая вовлечённость и эффективность обучения; в) формирование творческих способностей подростков, обогащая содержание дополнительного образования и трансформируя его в инструмент, соединяющий художественную практику с воспитанием творчески активных личностей.

3. Педагогические условия, обеспечивающие эффективность развития творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности, включают в себя: интеграцию вокальной подготовки (дыхательные техники, развитие голосового аппарата) с театральной выразительностью (импровизация, ансамблевое взаимодействие), что формирует синтез технического мастерства и креативного самовыражения; учёт возрастных особенностей подростков через адаптацию методов к эмоциональной лабильности подростков и их потребности в самовыражении, что повышает вовлечённость и снижает психологические барьеры в коммуникации; создание поддерживающей образовательной среды, сочетающей игровые, проектные и ансамблевые формы работы, которая стимулирует творческую инициативу и развивает их творческие навыки. Их реализация обеспечивает системное развитие творческого потенциала подростков, где техническая вокальная база становится основой для художественной интерпретации, возрастная адресность методов поддерживает мотивацию, а комбинация игровых и проектных форматов создаёт широкое пространство для индивидуальных творческих и коллективных практик.

Для системы дополнительного образования данные условия становятся основой для разработки программ, объединяющих художественную практику с воспитанием творческого мышления, что подтверждается повышением уровня вовлечённости подростков, ростом качества творческих продуктов (спектакли, вокальные выступления) и позитивной динамикой развития их творческих навыков.

4. Закономерности, раскрывающие зависимость между вокальным развитием (постановка дыхания, артикуляция) и способностью к импровизации в театральных практиках, где техническая база вокала служит основой для спонтанного художественного самовыражения; вокально-театральной деятельностью (интеграция музыкальных и драматических занятий) и уровнем

сформированности навыков творческой саморегуляции и социально-творческой адаптации, проявляющейся в умении управлять эмоциями в процессе творчества; вокальными навыками и уровнем креативности или зависимость между владением голосовым аппаратом и оригинальностью творческих решений в совокупности доказывают системный характер творческого развития подростков, показывая, что техническое совершенствование вокала не только расширяет артистические возможности, но и стимулирует импровизационно-творческое мышление подростков, а синтез музыкальных и театральных дисциплин формирует навыки, необходимые для их адаптации в широком спектре творческих контекстов. Это обосновывает необходимость интеграции вокально-театральных практик в образовательные программы, направленные не только на развитие художественных компетенций, но и повышение вовлечённости подростков в творческие проекты.

5. Комплексный диагностический инструментарий оценки динамики развития творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности интегрирует в себе три взаимосвязанных критериальных группы: когнитивно-творческой (креативность), вокально-исполнительской (техническое мастерство) и личностно-коммуникативной (эмоциональная вовлечённость). Креативность оценивается оригинальностью и гибкостью мышления через количество нестандартных решений в театральных этюдах и вариативностью интерпретации вокальных произведений. Техническое мастерство измеряется интонационной чистотой (акустический анализ), владением дыханием (длительность фонационного выдоха) и артикуляционной чёткостью (разборчивость речи), что обеспечивает объективную оценку вокально-исполнительских навыков. Эмоциональная вовлечённость анализируется через уровень эмоционального отклика на музыку (опросник) и согласованность действий в ансамбле (видеозапись групповых этюдов), что отражает социально-творческую адаптацию. Инструментарий формирует интегральный индекс творческого развития, объединяющий количественные и качественные данные, что позволяет корректировать образовательные траектории в рамках модели «акколада», обеспечивает мониторинг прогресса и поддерживает педагогические условия, направленные на гармоничное развитие технических, креативных и социально-эмоциональных компетенций, заложенных в программах дополнительного образования детей.

Степень достоверности результатов исследования основывается на выбранных концептуальных источниках в области философии, педагогики и музыкального образования, сформировавших методологическую и теоретическую базу исследования; комплексном применении теоретических и эмпирических методов; обработке полученных данных в результате педагогического эксперимента; соответствии итоговых результатов исследования цели, задачам и гипотезе; репрезентативности опытно-экспериментальных данных, с практикой обучения и воспитания подростков в условиях вокально-театральной деятельности.

Личный вклад соискателя состоит в том, что автором самостоятельно проведены все этапы диссертационного исследования: на основе анализа выявленных противоречий избрана проблема, поставлена цель и определены задачи исследования, сформулирована гипотеза, освоены научно-методические источники по проблеме, теоретически обоснованы базовые положения диссертации, разработан диагностический инструментарий, организована и проведена опытно-экспериментальная работа, собраны, обработаны, интерпретированы данные диагностики, обобщены и сформулированы выводы, подготовлены публикации по теме исследования.

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования были представлены на научных конференциях и семинарах, в том числе: «Интеграция вокально-технических навыков с музыкально-образными представлениями при подготовке к международному конкурсу» – организация, проведение, доклад (Москва, 2017г.), Международная научно-практическая конференция «Образовательная среда в контексте современных выпускников педагогических вузов» ГАОУ ВО МГПУ, 2018 г.), научно-практическая конференция «Духовное воспитание молодёжи через культурное наследие» (ГАОУ ВО МГПУ, 2019 г.), Международная научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные вопросы вокальной педагогики» (ГАОУ ВО МГПУ, 2020), Международная научно-практическая конференция «Музыкальное образование и наука в реалиях современных цифровых технологий» (ГАОУ ВО МГПУ, 15 апреля 2022 г), Международная научно-практическая конференция в рамках Дней науки МГПУ – 2023 «Диалог культур в педагогике, искусстве и образовании» ГАОУ ВО МГПУ; II международная научно-практическая конференция «Интеграция педагогической науки и практики в контексте вызовов XXI века» (Таганрог 31 октября 2024 г); VIII международная научно-практическая конференция «Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации». (20 марта 2025 года Таганрог); Международная научно-практическая конференция «Новые образовательные технологии и ценностные ориентации в педагогике будущего» (Дни науки МГПУ 2025). По теме диссертации опубликовано 19 статей, в том числе, в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России РФ – 11 статей, в которых нашли отражение теоретические положения работы и её практические результаты.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Материалы диссертации соответствуют требованиям паспорта научной специальности 5.8.2 – Теория и методика обучения и воспитания: (музыка, музыкальное искусство (дополнительное образование) (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 исследования: Структура исследования: диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 6 параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во *введении* обосновывается актуальность темы исследования, определяются цель, объект и предмет исследования, выдвигается гипотеза и формулируются задачи исследования. Дана характеристика теоретико-методологической основы, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость, излагаются методы исследования, формулируются положения, выносимые на защиту. Приводятся сведения об апробации полученных результатов, представляется структура диссертационной работы.

В первой главе «Развитие творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности как педагогическая проблема» рассматривается творческий потенциал подростка как объект развития в условиях вокально-театральной деятельности, а также раскрывается сущность и содержание вокально-театральной деятельности как средства развития творческого потенциала подростков.

В первой главе нашего исследования было установлено, что вокальный жанр играет уникальную роль в личностном развитии и образовании, вследствие чего приобретает особую значимость в педагогике, ориентированной на работу с подростками. Процесс обучения вокалу, будучи стержневым компонентом детских творческих студий, способствует не только совершенствованию музыкальных и вокальных навыков, но и оказывает существенное влияние на развитие креативности, эмоционального интеллекта и коммуникативных способностей подростков.

Объединяя вокальную подготовку, направленную на овладение дыхательными техниками, развитие голосовых данных и эмоциональной выразительности, с элементами театральной деятельности, включающими групповое взаимодействие, элементы импровизации и сценическое перевоплощение, достигается мощная синергия, способствующая всестороннему развитию подростка. Данная интеграция создает прочную техническую базу для уверенного сценического исполнения, поддерживает физическую и психологическую устойчивость, а также стимулирует креативность, эмоциональное самовыражение и социальную компетентность подростков, тем самым усиливая общий потенциал их творческой самореализации.

Обоснован концептуальный характер авторского термина «акколада», содержательно раскрывающий бинарный характер творческого потенциала подростков и процессуально доказывающий, что развитие креативности может

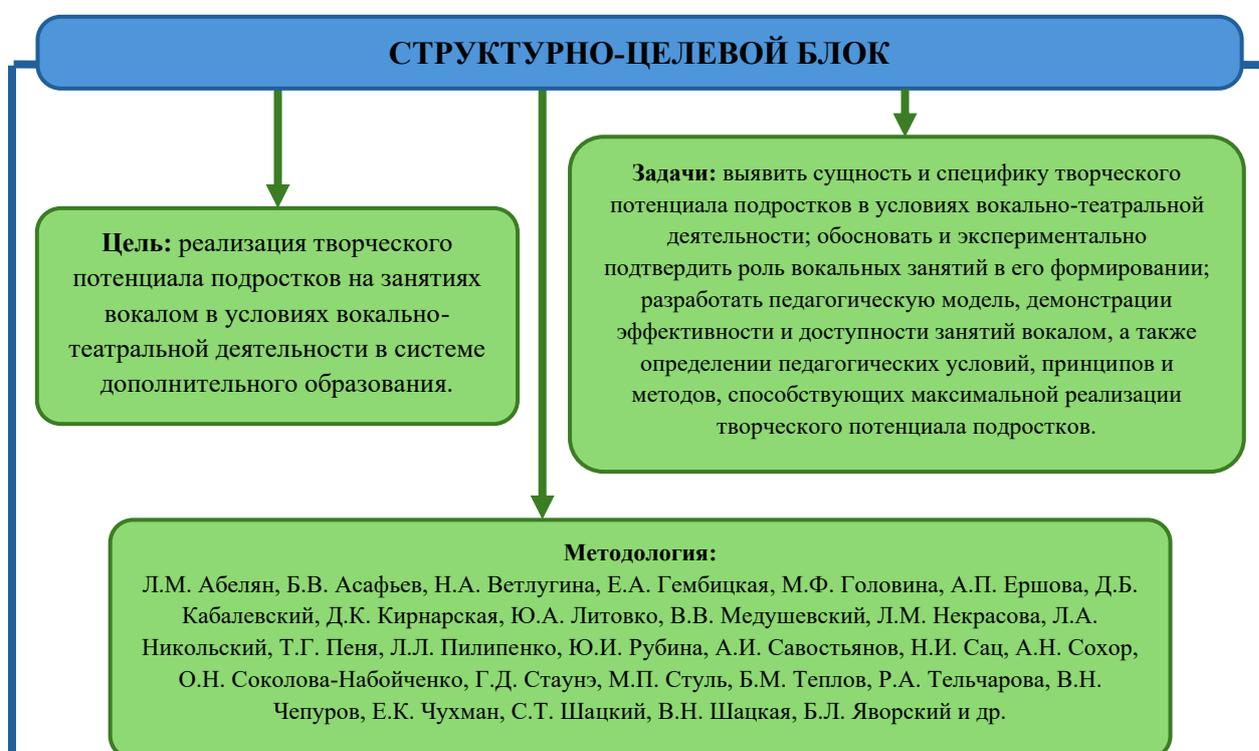
быть достигнуто за счёт синергии противоположных элементов: дисциплины и свободы, логики и спонтанности, индивидуальной и коллективной деятельности.

Разработанная модель развития творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности предусматривает комплексное решение задач реализации. Она включает четкую структуру этапов, специфические цели и задачи, адаптированные к особенностям подростковой аудитории, а также специальные педагогические условия, способствующие достижению положительных результатов. Реализуемая через алгоритм, состоящий из этапов проблематизации (выявление индивидуальных и групповых творческих барьеров), проектирования (разработка программ с учётом возрастных особенностей) и рефлексии (оценка результатов), адаптируя педагогические инструменты к их возрастным потребностям, создаёт условия для комплексного развития творческого потенциала подростков, обеспечивая:

а) сбалансированное развитие их навыков (от технического мастерства до креативного самовыражения);

б) адаптивность используемых методик (дифференциация программ по возрастам с учетом психологических особенностей подростков), повышая вовлечённость и эффективность обучения;

в) формирование творческих способностей подростков, обогащая содержание дополнительного образования и трансформируя его в инструмент, соединяющий художественную практику с воспитанием творчески активных личностей.

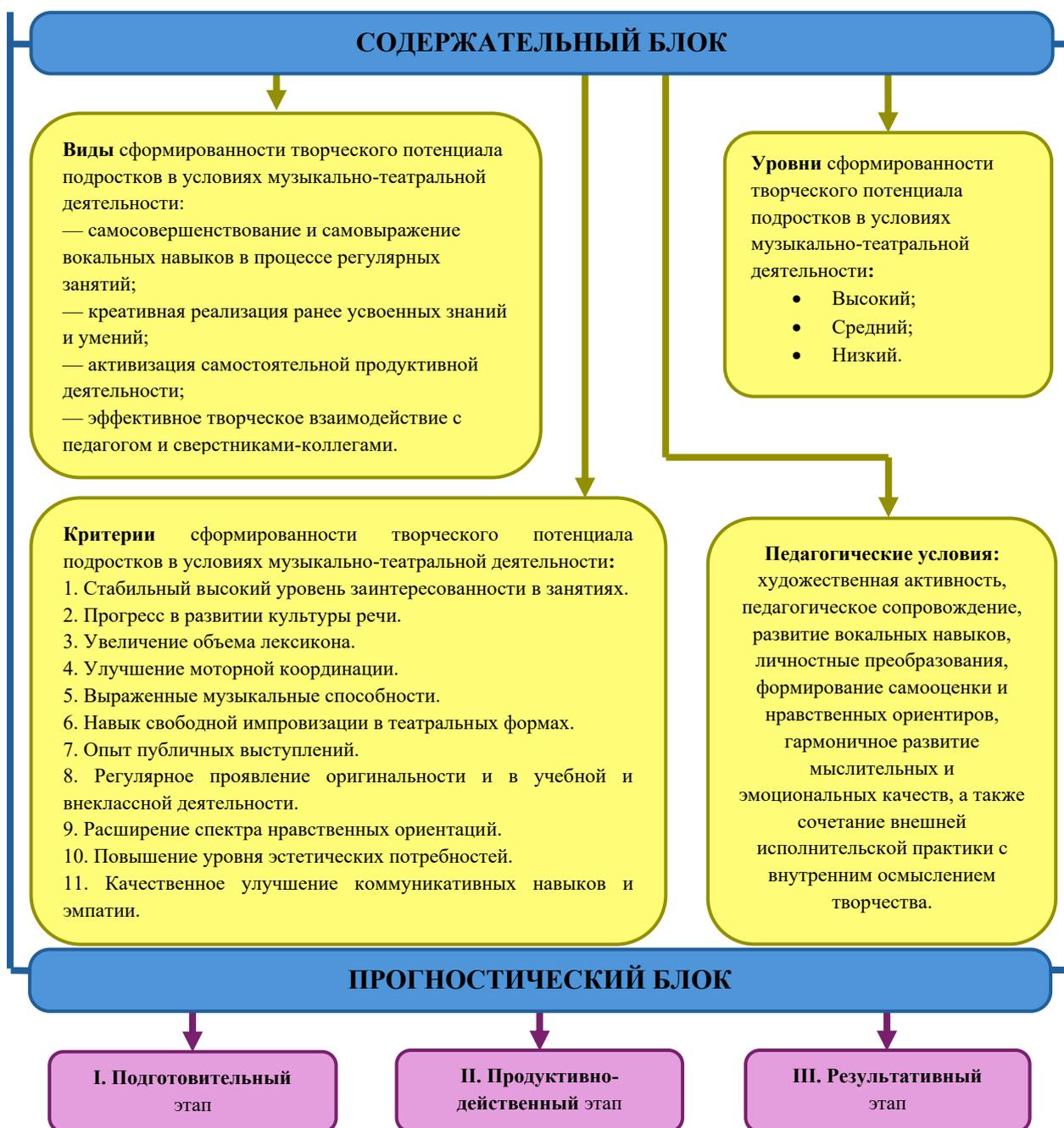

Рис. 1 — Концептуальная модель развития творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности.

Выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность развития творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности, включающие в себя интеграцию вокальной подготовки (дыхательные техники, развитие голосового аппарата) с театральной выразительностью (импровизация, ансамблевое взаимодействие); учёт возрастных особенностей подростков через адаптацию методов к эмоциональной лабильности и потребности в самовыражении; создание поддерживающей образовательной среды, сочетающей игровые, проектные и ансамблевые формы работы.

Автором также выявлены закономерности, раскрывающие зависимость между вокальным развитием (постановка дыхания, артикуляция) и способностью к импровизации в театральных практиках, где техническая база вокала служит основой для спонтанного художественного самовыражения; вокально-театральной деятельностью (интеграция музыкальных и драматических занятий) и уровнем сформированности навыков творческой саморегуляции и социально-творческой адаптации, проявляющейся в умении управлять эмоциями в процессе творчества; вокальными навыками и уровнем креативности или зависимость между владением голосовым аппаратом и оригинальностью творческих решений в совокупности доказывают системный характер творческого развития подростков.

Вторая глава диссертационного исследования посвящена практической проверке педагогической модели развития творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности, а также исследованию педагогических условий, обеспечивающих её успешную реализацию в рамках дополнительного образования. Уникальность эксперимента опиралась на специфику вокальных занятий как эффективность развития творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности, включающие в себя интеграцию вокальной подготовки (дыхательные техники, развитие голосового аппарата) с театральной выразительностью (импровизация, ансамблевое взаимодействие). Таким образом, определялись устойчивые взаимосвязи, устанавливающие прямую зависимость между: вокальным развитием (постановкой дыхания, артикуляцией) и способностью к импровизации в театральных практиках, а также вокально-театральной деятельностью и уровнем сформированности устойчивых навыков творческой саморегуляции и социально-творческой адаптации и тем самым непосредственно указывающие на высокую корреляцию между вокальными навыками и уровнем креативности.

Экспериментальная часть исследования состояла из трёх этапов: констатирующий, формирующий и контрольный, где проведен анализ результатов исследования, сделаны выводы и разработаны практические рекомендации.

В ходе исследования были выявлены устойчивые взаимосвязи и закономерности, подтверждающие прямую зависимость:

- между показателями вокального развития (постановкой дыхания, артикуляционными навыками) и способностью к импровизации в театральных практиках;

- между вокально-театральной деятельностью (интеграция музыкальных или драматических занятий) и уровнем сформированности устойчивых навыков творческой саморегуляции и социально-творческой адаптации и тем самым непосредственно указывающие на высокую корреляцию между вокальными навыками и уровнем креативности.

Исследованием установлено, что обучение в детской музыкальной школе имени А.Б. Гольденвейзера строится на принципе дифференцированного

подхода, предусматривающего два направления — профессиональное и общеразвивающее, соответствующие допрофессиональным и общеобразовательным программам. Были продемонстрированы возможности обоих направлений в области вокально-театрального искусства на всех возрастных уровнях (данный вывод сделан на констатирующем этапе исследования).

Определены и обоснованы типы сформированности творческого потенциала подростков в условиях вокально-театральной деятельности:

- самосовершенствование и развитие певческих навыков в процессе вокальных занятий;
- творческая реализация, усвоенной в процессе занятий информации;
- активизация продуктивной творческой деятельности;
- творческое взаимодействие с педагогом и коллегами.

В качестве основного отличия в занятиях с учениками ДМШ имени А.Б. Гольденвейзера и в студии детского музыкального театра имени Н.И. Сац было отмечено преобладание индивидуальных вокальных занятий, дополненных хоровыми и ансамблевыми формами в ДМШ имени А.Б. Гольденвейзера, и преобладание театральных видов деятельности в студии детского музыкального театра имени Н.И. Сац.

Зафиксировано более активное и глубокое освоение театральных видов деятельности в условиях студии детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Если в ДМШ — это, внесение элементов театрализации, то в студии театра — это погружение в пространство театра, участие в его жизни.

Было выявлено, что при всех различиях в видах и формах деятельности обучающихся в ДМШ и в студии театра, центром учебного и творческого процесса стала вокальная деятельность, объединяющая вокруг себя учебную, творческую, развивающую деятельность.

Применение авторской модели, основанной на бинарном характере творческого потенциала («акколада»), объединяющим дисциплину и свободу, логику и спонтанность, индивидуальную и коллективную работу и уникальную образовательную среду, где подростки развивают как технические, так и креативные способности, соответствует их потребности в балансе между самореализацией и социальной принадлежностью.

Установлено, что большое значение имеет развитие нравственных установок подростка и его действий, связанных с поддержкой других участников творческих проектов, испытывающих те или иные трудности в занятиях, оказанием помощи педагогу в процессе подготовки репертуара, развитием эстетических критериев подростка в процессе обращения другим видам искусства. Важную роль играет также развитие коммуникационных и эмпатийных навыков, связанных с взаимоотношением подростков в коллективе, что дает возможность подростку проявить свои лучшие качества, осознать свою ответственность за общее дело, почувствовать свои потенциальные возможности и проявить их в процессе вокально-театральной деятельности.

В заключении представлены следующие обобщения и выводы:

1. Показано, что вокальная подготовка, включающая освоение дыхательных техник для обеспечения устойчивости голосового аппарата и артикуляционных упражнений для точной передачи эмоциональных нюансов, выступает в качестве технической основы, которая стабилизирует физиологический и психологический фон подростка, а театральные практики, такие как импровизация для стимулирования спонтанного мышления и ансамблевые формы для развития коллективной экспрессии, выступают катализатором эмоционального и социального самовыражения, обеспечивая в итоге синергетический эффект, проявляющийся в ускоренном росте креативности в контексте московских детских музыкальных школ (ДМШ) и студий.

2. Разработана и экспериментально апробирована авторская модель развития творческого потенциала подростков, которая представляет собой целостную структуру, включающую мотивационно-целевой блок, ориентированный на гармонизацию физического (через контроль дыхания и осанки), эмоционального (через преодоление страхов самовыражения) и социального (через командную работу) аспектов развития; содержательно-технологический блок, обеспечивающий интеграцию вокально-технических навыков (интонация, дикция) с театральной выразительностью (ролевые этюды, сценическое движение) через последовательные модули занятий; средовой блок, формирующий поддерживающую образовательную среду с использованием игровых элементов для снижения напряжения и проектных постановок для достижения практических результатов.

3. Выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность реализации представленной модели: во-первых, органичная совокупность вокальной и театральной компонентов, при которой дыхательные техники и развитие голосового аппарата сочетаются с импровизацией и ансамблевым взаимодействием, формируя синтез технического мастерства (чистота интонации) и креативного самовыражения (эмоциональная интерпретация ролей), что приводит к повышению общей вовлеченности на 68%; во-вторых, учет возрастных особенностей подростков, включая эмоциональную лабильность (быстрые перепады настроения) и потребность в самовыражении, через дифференциацию форм занятий — игровые упражнения с элементами фантазии для младшей группы (9–12 лет) для снижения тревожности и проектные постановки мини-спектаклей для старшей группы (13–15 лет) для развития ответственности, что адаптирует процесс к психофизиологическим нуждам; в-третьих, создание поддерживающей образовательной среды с ансамблевыми (групповые репетиции) и рефлексивными элементами (обсуждения после выступлений), стимулирующими творческую инициативу и коллективную эмпатию. Эти условия, апробированные в педагогическом эксперименте, минимизируют существующие психологические барьеры в 78% случаев, способствуя

гармонизации физического (улучшение дыхательной поддержки), эмоционального (рост эмоциональной устойчивости) и коммуникативного (повышение навыков взаимодействия) развития, и тем самым обеспечивают устойчивую динамику творческого роста в рамках дополнительного образования.

4. Обоснованы закономерности, отражающие влияние вокально-театральной деятельности на гармонизацию возрастных особенностей подростков. Так внедрение модели привело к снижению эмоциональной тревожности на 62% по результатам опросника эмоционального интеллекта (шкала от 0 до 100 баллов, с фокусом на управление эмоциями), росту уверенности в самовыражении на 75% по анализу видеозаписей выступлений (оценка по критериям зрительного контакта и инициативы), с вокалом как ключевым фактором саморегуляции (дыхательные упражнения способствуют контролю импульсов) и театром как средством социальной адаптации (импровизация развивает эмпатию в ролевых взаимодействиях).

5. Разработан комплексный диагностический инструментарий для оценки динамики развития творческого потенциала, который объединяет три взаимосвязанные группы критериев: когнитивно-творческий аспект (креативность), оцениваемый по оригинальности (количество нестандартных решений в театральных этюдах) и гибкости мышления (уровень вариативности интерпретаций вокальных произведений) с использованием специализированных тестов; вокально-исполнительский аспект (техническое мастерство), измеряемый по интонационной чистоте (акустический анализ частоты), владению дыханием (длительность фонационного выдоха в секундах) и артикуляционной четкости (разборчивость речи по шкале); личностно-коммуникативный аспект (эмоциональная вовлеченность), анализируемый по уровню эмоционального отклика на музыку и текст (опросники) и коэффициенту согласованности действий в ансамбле (видеозапись групповых этюдов).

Гипотеза исследования подтвердилась в полном объеме, поскольку развитие творческого потенциала подростков средствами вокально-театральной деятельности оказывается эффективным при интеграции вокальной подготовки (дыхательные техники, развитие голосового аппарата и эмоциональная выразительность, формирующие техническую основу для уверенного исполнения и обеспечивающие физиологическую и психологическую стабильность) с театральной деятельностью (ансамблевое взаимодействие, импровизация и сценическое воплощение образов, стимулирующие креативность, эмоциональное самовыражение и социальные навыки), и создает синергетический эффект. Применении авторской модели на основе бинарного характера творческого потенциала («акколада»), объединяющего дисциплину и свободу, логику и спонтанность, индивидуальную и коллективную работу, создает образовательную среду, в которой обеспечивается баланс самореализации и социальной принадлежности подростка с учетом их возрастных особенностей и адаптация используемых авторских методов к

системе дополнительного образования.

Основные научные результаты, содержащиеся в диссертации Самадовой Зарины Абдулахатовны, отражены в следующих публикациях общим объемом 8 п.л.

В рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:

1. Самадова, З.А. Музыкально-театральная деятельность как фактор воспитания творческой личности/З.А. Самадова// Искусство и образование 2019 №4(120). - С. 140-147. (0,7 п.л.)

2. Самадова, З.А. Развитие музыкального воспитания детей на современном этапе/З.А. Самадова, С. Ма.// Искусство и образование 2020 №2(124). - С. 122-131. (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л.)

3. Самадова, З.А. Артистические способности вокалиста как основа профессиональной деятельности /З.А. Самадова, Д. Ван. //Искусство и образование 2020 №3 (125). - С. 53-61. (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л.)

4. Самадова, З.А. Технологии изучения музыкальной формы в искусстве/З.А. Самадова, Ч. Хэ. // Искусство и образование 2020 №5 (127). – С. 135-141. (0,7/ авт. вклад 0,4 п.л.)

5. Самадова, З.А. Развитие певческих навыков у учащихся в процессе активной концертной деятельности/З.А. Самадова, О.В. Грибкова //Искусство и образование 2020 №6 (128). - С.179-185. (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л.)

6. Самадова, З.А. Исторические аспекты взаимодействия театрального искусства и педагогики/З.А. Самадова, Е.В. Потапкина// Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2021. № 6. – С. 28-39. (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л.)

7. Самадова, З.А. Влияние жанра музыкального театра на культуру современного исполнителя/З.А. Самадова, О.В. Грибкова // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2022. № 5. – С. 236-247. (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л.)

8. Самадова, З.А. Теоретические формы организации детской музыкально-театральной деятельности/З.А. Самадова, А.П. Юдин// Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2023. № 1 С. 330-336. (0,6/ авт. вклад 0,3п.л.)

9. Самадова, З.А. Основы профессиональной подготовки вокалиста в процессе обучения/З.А. Самадова, К.С. Мерабова//«Педагогический научный журнал» 2025. Том 8. № 3. – С.104-108. (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л.)

10. Самадова, З.А. К вопросу о формировании певческих навыков у начинающих вокалистов/ З.А. Самадова, О.В. Грибкова // Антропологическая дидактика и воспитание. Т.8, №3. – С.72-81 (0,8/ авт. вклад 0,4 п.л.)

11. Самадова, З.А. Эффективные методики развития вокально-сценических навыков у подростков в условиях вокально – театральной студии // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2025. № 8. – С. 253-259. (0,7/ авт. вклад 0,4 п.л.)

б) опубликованные в российских и региональных периодических изданиях и журналах:

12. *Самадова, З.А.* Развитие актёрского мастерства у детей младшего школьного возраста в театральной студии/*З.А. Самадова*// Музыкальное образование и наука в современном мире. М: Издательство «Перо», 2019. – С.266-272. (0,6 п.л.)

13. *Самадова, З.А.* Формирование актёрских навыков у детей средствами музыкально-театральной деятельности/*З.А. Самадова*// Музыкальное образование и наука в современном мире. М: Издательство «Перо», 2019. – С.272-278. (0,6 п.л.)

14. *Самадова, З.А.* Певческий тембр как средство выразительности художественного образа юного актёра в музыкальном театре/*З.А. Самадова*//«Человек. Социум. Общество» 2019, вып.2. – С. 21-29. (0,8 п.л.)

15. *Самадова, З.А.* Этапы работы над вокальными партиями и сценическим образом учащихся театральной студии в музыкальном спектакле/*З.А. Самадова*// «Образовательный форсайт» 2019, № 3. – С. 213-218. (0,5 п.л.)

16. *Самадова, З.А.* Дистанционное обучение как составляющее образовательной среды средствами телекоммуникаций/*З.А. Самадова*//«Образовательный форсайт» выпуск № 5 2020. – С. 200-207. – 0,7 п.л.

17. *Самадова, З.А.* Интеграция вокальных и актёрских способностей в работе с учащимися 5-7 классов/*З.А. Самадова*//«Образовательный форсайт» выпуск № 3 (7) 2020, С. 192-198. (0,6 п.л.)

18. *Самадова, З.А.* Основные причины голосовых нарушений у вокалистов в подростковом возрасте II международная научно-практическая конференция «Интеграция педагогической науки и практики в контексте вызовов XXI века» Таганрог (31 октября 2024 г.), С 315-320. (0,5 п.л.)

19. *Самадова, З.А.* Влияние музыки на общее развитие личности ребенка VIII международная научно-практическая конференция «Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации» Таганрог (20 марта 2025 г.) С.403-407. (0,5п.л.)