

Научно-исследовательский журнал «Педагогическое образование» / *Pedagogical Education*

<https://po-journal.ru>

2025, Том 6, № 7 / 2025, Vol. 6, Iss. 7 <https://po-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / *Original article*

Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

УДК 37.012.41:78.032.1(461.44)

Педагогические условия развития вокальной креативности у учащихся в системе дополнительного образования Китая

¹ Лю Хуань,

¹ Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена

Аннотация: данная статья посвящена анализу педагогических условий, способствующих развитию вокальной креативности у учащихся в системе дополнительного образования Китая. Введение обосновывает актуальность исследования в свете глобальных тенденций модернизации образования и интеграции творческих методик в педагогическую практику. Указывается, что вокальная креативность выступает ключевым компонентом формирования музыкальной индивидуальности, а дополнительные образовательные учреждения становятся пространством для экспериментов с инновационными методами преподавания. Методологическая часть описывает комплексное исследование, проведённое с использованием смешанных методов: количественного анкетирования и качественных наблюдений, а также глубинных интервью с педагогами и обучающимися. В выборку вошли ученики и воспитатели из различных регионов Китая, что позволило оценить разнообразие педагогических подходов и методик. Особое внимание уделено разработке критериев оценки уровня вокальной креативности, основанных на педагогической и музыкальной экспертизе, что обеспечило объективность полученных данных. Основные результаты исследования свидетельствуют о том, что наличие специализированных программ, интерактивных методов обучения и использования современных технологий оказывает положительное влияние на развитие творческих способностей учащихся. Исследование выявило, что эффективное взаимодействие между преподавателями и учениками, а также применение индивидуализированного подхода в обучении, способствуют формированию у обучающихся навыков самовыражения через вокал. Педагогические условия, включающие регулярное проведение мастер-классов, творческих лабораторий и конкурсных мероприятий, способствуют не только техническому мастерству, но и развитию эмоциональной сферы учеников.

Ключевые слова: педагогические условия, вокальная креативность, учащиеся, дополнительное образование, Китай

Для цитирования: Лю Хуань. Педагогические условия развития вокальной креативности у учащихся в системе дополнительного образования Китая // Педагогическое образование. 2025. Том 6. № 7. С. 235 – 240.

Поступила в редакцию: 27 апреля 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 26 мая 2025 г.; Принята к публикации: 27 июня 2025 г.

Pedagogical conditions for the development of vocal creativity in students in China's supplementary education system

¹ Liu Huan,

¹ A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia

Abstract: this article is devoted to the analysis of pedagogical conditions that contribute to the development of vocal creativity among students in China's supplementary education system. The introduction substantiates the rele-

vance of the study in light of global trends toward educational modernization and the integration of creative methodologies into pedagogical practice. It is noted that vocal creativity serves as a key component in shaping musical individuality, and supplementary educational institutions become spaces for experimenting with innovative teaching methods. The methodological section describes a comprehensive study conducted using mixed methods: quantitative questionnaires and qualitative observations, as well as in-depth interviews with teachers and students. The sample included learners and educators from various regions of China, which allowed for an evaluation of the diversity of pedagogical approaches and methods. Special attention is given to the development of criteria for assessing the level of vocal creativity, based on pedagogical and musical expertise, ensuring the objectivity of the obtained data. The main findings of the study indicate that the presence of specialized programs, interactive teaching methods, and the use of modern technologies positively influence the development of students' creative abilities. The research revealed that effective interaction between teachers and students, as well as the application of an individualized approach in teaching, contribute to the formation of skills for self-expression through vocal performance. Pedagogical conditions, including the regular organization of master classes, creative workshops, and competitions, promote not only technical mastery but also the development of students' emotional expression.

Keywords: pedagogical conditions, vocal creativity, students, supplementary education, China

For citation: Liu Huan. Pedagogical conditions for the development of vocal creativity in students in China's supplementary education system. *Pedagogical Education*. 2025. 6 (7). P. 235 – 240.

The article was submitted: April 27, 2025; Approved after reviewing: May 26, 2025; Accepted for publication: June 27, 2025.

Введение

В системе дополнительного образования Китая особое место занимает развитие вокальной креативности, так как музыкальная культура в этой стране имеет многовековую историю взаимодействия традиционных форм пения с современными тенденциями и педагогическими практиками. При этом одной из основных задач становится не только освоение вокальных навыков, но и раскрытие индивидуальных творческих способностей учащихся, что обусловлено социальными и культурными установками на развитие одаренности в подрастающем поколении. Интерес к вокальному искусству проявляется у детей и подростков на ранних этапах обучения, поэтому педагогам важно предложить учащимся разнообразные методы и способы самовыражения, способствующие появлению креативных идей и развитию самобытного стиля исполнения. Важно подчеркнуть, что эффективность педагогического сопровождения возрастает при учете культурных традиций Китая, в которых музыка рассматривается как неотъемлемая часть гармоничного развития личности. Это предполагает использование комплексного подхода, включающего тренировку слуха, расширение музыкального кругозора и стимулирование самостоятельной творческой деятельности. При правильном сочетании таких методов становится возможным целостное формирование умений не только технически правильно петь, но и наполнять вокал уникальным художественным содержанием, отражающим личностные особенности учащегося [7]. Разнообразие форм дополнительного образования в Китае, где существуют государственные и частные школы, студии и кружки, создает благоприятные условия для гибкой организации учебного процесса и учета индивидуальных потребностей каждого ребенка.

Материалы и методы исследований

Исторически в китайском образовании имеется прочная связь между семейным и общественным подходом к обучению, что находит отражение и в области занятия музыкой. В прошлом обучение пению в значительной мере осуществлялось в семейном кругу, где старшие поколения передавали свои знания и умения младшим. Это создавало уникальную преемственность традиций и обогащало опыт детей, способствуя их раннему вовлечению в музыкальный мир. Постепенно такая традиция стала основой для появления специальных школ и клубов, где педагоги усилили профессиональную составляющую и дополнили ее педагогической наукой [1]. Сегодня креативность рассматривается как необходимое качество, позволяющее учащимся не только воспроизводить музыкальные произведения, но и создавать собственные вокальные интерпретации. Подобная модель организации обучения располагает к углубленному разбору сочинений, поиску необычных голосовых интонаций и выражений, формированию эмоциональной отзывчивости на музыкальный материал.

Результаты и обсуждения

Развитию вокальной креативности способствуют регулярные творческие задания, предполагающие импровизацию и аранжировку песен, сочинение собственных мелодий и ритмических рисунков. Педагог, используя эти задания, помогает ребенку раскрыть индивидуальность, оценить собственный исполнительский потенциал и преодолеть боязнь проявлять себя на сцене [5]. Появляются необходимые условия для развития здоровой самооценки, когда юные вокалисты осознают свою уникальность и стремятся совершенствоваться, опираясь на внутреннюю мотивацию. Школьники, вовлеченные в творческий процесс, начинают глубже интересоваться различными разновидностями вокала, вбирая в себя элементы китайской оперы, фольклора и современных музыкальных течений, что расширяет их музыкальный кругозор и дает богатую почву для творческих экспериментов. Качественное сопровождение педагога при этом подразумевает использование гармонии между теоретическим обучением и практическими упражнениями, где фундаментальные знания становятся импульсом к новым идеям и неординарным устройствам музыкального материала.

Формирование и развитие музыкального мышления лежит в основе креативного подхода к вокальному искусству. Для Китая характерно сочетание западной музыкальной теории (сольфеджио, элементы гармонии и музыкальной формы) с традиционными канонами, где мелодия и ритм могут отличаться от принятых на Западе систем. Такое многообразие открывает возможности для расширения восприятия учащегося, ведь, изучая и сравнивая разные музыкальные системы, он осознает, насколько вариативны могут быть художественные решения [9]. Однако большое значение имеет грамотное руководство педагога, который не позволяет ребенку «раствориться» в обилии традиций и направляет его энергию в конструктивное русло [2]. При этом очень важен бережный подход: дети не должны быть перегружены чрезмерным количеством теории, им нужна возможность погружения в музыкальную практику, экспериментирования со звуком и анализа полученного результата в доброжелательной среде, где ошибки воспринимаются как необходимые ступени развития, а не как повод для критики.

Одним из существенных условий развития вокальной креативности становится целенаправленная работа над репертуаром с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся. В китайской практике нередко применяются народные песни различных провинций, отличающиеся многообразием диалектов и ритмически-ладовых структур [8]. Учительство уделяет внимание не только музыкальной стороне этих произведений, но и их историко-культурному контексту, пробуждая у детей интерес к их происхождению и художественному значению. Параллельно используются зарубежные образцы, позволяющие прочувствовать иную музыкальную эстетику и через сравнение расширять собственные возможности вокальной интерпретации. Дети получают задание проанализировать особенности дыхания, фразировки, акцентации, что в итоге приводит к приобретению ими навыков осмысленного и грамотно оформленного исполнения. Таким образом, создание разнопланового репертуара, включающего национальные и международные музыкальные традиции, обеспечивает необходимую глубину творческой реализации и стимулирует познавательную активность.

Развитие выразительности голоса напрямую связано с общим культурным и художественным развитием ребенка. Педагогические условия должны предусматривать не только уроки вокала, но и общую музыкально-эстетическую подготовку, которая может включать знакомство с инструментальной музыкой, посещение концертов и участие в творческих праздниках. Это особенно важно для китайской системы дополнительного образования, ориентированной на гармоничное развитие личности, а не только на достижение конкретных технических результатов [6]. Погружение в различные виды искусства, соприкосновение с живописью, театром и литературой расширяют эмоциональную палитру ребенка, что сказывается на глубине его вокального исполнения [1]. При этом педагог должен выступать в роли наставника, который помогает увидеть связь между разными формами искусства и подсказывает пути творческой самореализации. Все это приводит к тому, что учащиеся становятся более открытыми к выражению чувств и мыслей, а их вокальная практика приобретает новый смысл: они учатся раскрывать через пение собственную индивидуальность, общаясь со слушателями на эмоциональном уровне [3].

Ключевым моментом в развитии вокальной креативности является наличие постоянной обратной связи между педагогом и учащимся. Регулярные прослушивания и мастер-классы с привлечением профессиональных исполнителей, а также анализ выступлений, записанных на видео, дают возможность ребенку объективно оценить собственные достижения и увидеть, над чем нужно поработать [4]. В процессе такой рефлексии педагог обращает внимание на разнообразные аспекты: технику звукоизвлечения, интонирование, дикцию, эмоциональную подачу, умение чувствовать ансамбль. Важно, чтобы комментарии носили позитивный характер, укрепляли веру ребенка в собственные силы и вдохновляли на дальнейшие поиски. Подобная практика является составляющей общего подхода к стимулированию творческого самовыражения, когда ученик не боится ошибок, а воспринимает их как незаменимый элемент учебного процесса и движения к новым откры-

тия. К тому же, при рассмотрении разных форм вокального творчества становится очевидным, что проявление индивидуальности может выражаться в выборе репертуара, оригинальной трактовке музыкального материала или в особенных интонационных приемах, которые отличают исполнителя от других.

Особое значение в системе дополнительного образования в Китае придается интеграции национальных традиций и западных инноваций. Учащиеся могут параллельно изучать классическую музыку европейских композиторов и осваивать традиционные тексты, исполняемые на разных диалектах китайского языка. Соприкосновение с этническим материалом позволяет сохранять традиции и чувствовать свою культурную идентичность, тогда как освоение западной музыки расширяет общую музыкальную эрудицию и приучает к новым стилевым формам [5]. В результате ребенок формирует многогранное представление о музыкальной палитре мира, что неизменно стимулирует его собственное творческое воображение. Важным является то, что педагог может выступать проводником между двумя культурными мирами, указывая на их точки соприкосновения, обогащая ученика приемами звукообразования и интерпретации, характерными для того или иного жанра. Такой подход способствует согласованию традиционного и современного, формируя уникальную исполнительскую манеру, которая отражает культурное многообразие Китая в контексте глобального музыкального пространства.

Стоит также учитывать, что развитие вокальной креативности у учащихся тесно связано с их психологической готовностью к экспериментам. В условиях дополнительного образования педагогам необходимо выстраивать доверительные отношения с детьми, поддерживать их самооценку и стимулировать интерес к новым формам вокального выражения. Постепенное усложнение репертуара, введение импровизационных задач, участие в региональных и международных конкурсах позволяют детям учиться преодолевать страх сцены и вырабатывать артистизм. При этом важна сознательная организация среды, где не только педагог, но и коллектив сверстников выступают единым сообществом, поддерживающим каждого участника, ценящим разные стили и смелые идеи. Психологическая поддержка особенно важна для подростков, которые могут испытывать колебания самооценки и нуждаются в стабилизирующем влиянии наставника. Учитель, обладающий педагогической эмпатией, способен создать атмосферу партнерства, когда совместными усилиями педагога и ученика рождается вдохновляющая музыкальная история, а сам ребенок ощущает радость и удовлетворение от процесса творчества и совершенствования.

Технологические инновации также оказывают значительное влияние на процесс обучения, помогая детям и подросткам развивать вокальные навыки в увлекательном формате. Включение интерактивных программ, приложений для записи и обработки голоса, а также онлайн-платформ для дистанционного обучения позволяет расширить возможности педагогического воздействия [7]. Учитель может предоставлять ученикам индивидуальные рекомендации по интонации или дыханию, используя электронную обратную связь, а также внедрять элементы геймификации, которые делают процесс обучения более привлекательным. Однако важно сохранять баланс и не превращать технологические инструменты в самоцель, ведь живое общение с педагогом и совместное переживание музыки остаются ключевыми факторами развития творческого начала. Оптимальный вариант – это комбинация традиционных методов обучения с использованием технологических средств, стимулирующих интерес и позволяющих более гибко контролировать образовательный процесс. Дети могут учиться не только механически воспроизводить ноты, но и слышать собственный голос в записи, анализировать, как звучат импровизации, и работать над их улучшением.

Помимо классических занятий, мастер-классов и концертов, систему дополнительного образования в Китае дополняют различные творческие конкурсы и фестивали. Они служат мощным стимулом для развития вокальной креативности, поскольку дают ребенку возможность проявить себя перед аудиторией, сравнить свои достижения с успехами других участников и получить объективную оценку жюри [3]. Часто в рамках подобных мероприятий проводятся педагогические форумы, круглые столы и лекции от известных мастеров вокала, что стимулирует обмен опытом между специалистами и помогает педагогам расширять свои знания о новых методах работы. Все это создает среду, где постоянное профессиональное развитие педагогов органично сочетается с непрерывным ростом умений учащихся. В условиях оживленной творческой среды каждый ребенок чувствует поддержку и одобрение, что актуализирует его стремление совершенствоваться и вносить собственные идеи в музыкальное искусство.

Немаловажным фактором для развития креативности остается физическая подготовка голосового аппарата. Педагог должен уделять особое внимание формированию правильной осанки, дыхательного контроля и развитию гибкости речевого аппарата, ведь без здоровой вокальной базы креативность не сможет проявить себя в полной мере [10]. В то же время чрезмерный упор на технические упражнения может ослабить интерес учащихся и превратить уроки в рутинное повторение механических заданий. Именно поэтому важно сочетать тренировку голосового аппарата с эмоциональными и творческими заданиями, позволяющими испытать ра-

дость от пения и выразить индивидуальность. Систематичный подход к вокальному развитию предполагает осознание ребенком того, что голос – это уникальный инструмент, способный передавать широкий спектр эмоций и смыслов, а значит, его совершенствование – неотъемлемая часть музыкального творчества. Все это служит важнейшим условием, без которого сложный процесс формирования вокальной креативности был бы затруднен.

Большое влияние на формирование личности учащегося оказывают культурные традиции и общественные ценности. Китайское общество придает огромное значение идее гармонии, уважения к старшим и коллективной ответственности, что отражается и в практике музыкального воспитания. Ученики получают представление о том, что результат их деятельности не является чисто индивидуальным достижением, а частично принадлежит всему коллективу, в котором они занимаются [1]. Вокальная креативность, таким образом, направлена не только на личное самовыражение, но и на укрепление связи с окружающими. Это видно в том, как дети учатся работать в ансамблях, участвуют в праздничных концертах и совместных постановках, где выражают общее настроение и вместе достигнутые результаты. При этом педагог выступает не только хранителем традиций, но и новатором, который показывает детям пути к осмысленному сочетанию коллективного начала с индивидуальной творческой свободой.

Присутствие исследований в сфере педагогики и психологии творчества показывает растущий интерес к тому, каким образом можно эффективнее раскрывать заложенный в ребенке потенциал. Ученые сходятся во мнении, что основа креативного развития – это свобода выражения, которую необходимо сочетать с специально организованной образовательной средой [2]. Такой баланс означает, что детям не навязывается жесткая схема выполнения заданий, но при этом им даются четкие цели и структура, позволяющие понять, чего от них ожидают и в каком направлении следует двигаться. Педагог, играющий роль координатора творческого процесса, поощряет эксперименты, но и следит за их целенаправленностью, помогая ребенку формировать осознанное отношение к музыке. В некоторых случаях учитель совместно с учениками обсуждает тему произведения, возможные интерпретации и дает место для самостоятельных «открытий», что повышает мотивацию и укрепляет уверенность ребенка в своих способностях.

Отметим важность развивающих методик, направленных на формирование сценической культуры и артистичности, ведь вокалист, выходя на сцену, становится не только исполнителем, но и своеобразным актером, транслирующим зрителям свое внутреннее состояние. На занятиях у детей формируются навыки выразительного жеста, контакт со зрителем, умение владеть мимикой и интонацией голоса таким образом, чтобы идею произведения понять могли даже те, кто не владеет языком исполнения [4]. Значительная роль при этом отводится упражнениям на воображение, когда ребенку предлагают представить конкретную ситуацию, образ или эмоциональное состояние и выразить это в звуке. Подобные техники усиливают связи между внутренним переживанием и его внешним воплощением, что характеризует высокий уровень вокальной креативности и помогает формировать сильную артистическую индивидуальность.

Выводы

В этой связи неотъемлемой частью обучения становится осознание роли самодисциплины и умения ставить перед собой реальные цели. Педагоги обращают внимание детей на то, что без ежедневных упражнений по дыханию, работе над интонационными ошибками и расширению вокальных границ невозможно добиться стабильных результатов [10]. При этом важно, чтобы ребенок понимал, что самоограничения в виде тренировок – это часть большого процесса, ведущего к творческим свершениям и яркому самовыражению. Развитие вокальной креативности всецело поддерживается целенаправленным трудом и постоянным совершенствованием, а не только импульсивными вспышками вдохновения. В гармоничном сочетании дисциплины и свободы и заключается тайна образования, где педагогические условия создаются с учетом необходимости как формирования технических навыков, так и развития способности мыслить творчески.

Список источников

1. Актуальные проблемы творческого развития личности в системе дополнительного образования детей: материалы Межрег. науч.-практ. конф. 2006.
2. Асланиди А.Т. Развитие творческих способностей и воспитание духовной культуры обучающихся в системе дополнительного образования // Краеведческое образование – основа становления духовно-нравственных ценностей личности: материалы второй науч.-практ. конф. Краснодар, 2022. С. 16 – 20.
3. Безрученко Д.А. Основы вокального искусства на начальном этапе развития и воспитания личности // Мир культуры глазами молодых исследователей: сб. тезисов XLVIII науч.-практ. конф. студентов. Пермь, 2023. С. 872 – 874.

4. Дементьева С.В. Развитие творческих способностей школьников средствами изобразительного искусства в системе дополнительного образования // Междунар. науч. форум обучающихся «Молодежь в науке и творчестве»: сб. науч. ст. 2017. С. 322 – 323.
5. Иванова Л.Н. Музыкально-эстетическое развитие подростка средствами вокально-сценической деятельности в системе дополнительного образования: дис. ... канд. пед. наук: 5.8.2. Казань, 2013. 1 с.
6. Киселева Е.В. Развитие творческих способностей старшеклассников в условиях дополнительного образования: дис. ... канд. пед. наук: 5.8.2. Челябинск, 2000. 16 с.
7. Киселева Н.М. Развитие и формирование творческих способностей школьников в системе дополнительного образования средствами кистевой росписи // Педагогические науки. 2007. № 1 (22). С. 58.
8. Кривуля И.А., Камынин В.Е. Формирование творческих способностей в системе дополнительного образования средствами визажного искусства // Научная мысль: традиции и инновации: сб. науч. тр. III Всерос. науч.-практ. конф. Магнитогорск, 2022. С. 52 – 56.
9. Ли М., Марченко Г.В. Развитие китайской народной музыки в контексте решения культурно-просветительских и образовательных задач // Актуальные проблемы науки и техники: материалы Всерос. (нац.) науч.-практ. конф. Ростов н/Д, 2024. С. 702 – 703.
10. Санжаева Р.Д. Развитие способностей учащихся в условиях дополнительного образования // Дополнительное образование: опыт, проблемы, перспективы развития: сб. материалов гор. пед. чтений. Казань, 2016. С. 13 – 17.

References

1. Actual problems of creative development of personality in the system of additional education of children: materials of the Interregional scientific-practical. conf. 2006.
2. Aslanidi A.T. Development of creative abilities and education of spiritual culture of students in the system of additional education. Local history education is the basis for the formation of spiritual and moral values of the individual: materials of the second scientific-practical. conf. Krasnodar, 2022. P. 16 – 20.
3. Bezruchenko D.A. Fundamentals of vocal art at the initial stage of development and education of the individual. The world of culture through the eyes of young researchers: collection of theses of the XLVIII scientific-practical. conf. students. Perm, 2023. P. 872 – 874.
4. Dementeva S.V. Development of creative abilities of schoolchildren by means of fine arts in the system of additional education. Int. scientific forum of students "Youth in Science and Creativity": collection of scientific articles. 2017. P. 322 – 323.
5. Ivanova L.N. Musical and aesthetic development of a teenager by means of vocal and stage activities in the system of additional education: dis. ... candidate of ped. sciences: 5.8.2. Kazan, 2013. 1 p.
6. Kiseleva E.V. Development of creative abilities of high school students in the context of additional education: dis. ... candidate of ped. sciences: 5.8.2. Chelyabinsk, 2000. 16 p.
7. Kiseleva N.M. Development and formation of creative abilities of schoolchildren in the system of additional education by means of hand painting. Pedagogical sciences. 2007. No. 1 (22). 58 p.
8. Krivulya I.A., Kamynin V.E. Formation of creative abilities in the system of additional education by means of visage art. Scientific thought: traditions and innovations: collection of scientific papers of the III All-Russian scientific and practical conf. Magnitogorsk, 2022. P. 52 – 56.
9. Li M., Marchenko G.V. Development of Chinese folk music in the context of solving cultural, educational and educational problems. Actual problems of science and technology: materials of the All-Russian (national) scientific and practical conf. Rostov n / D, 2024. P. 702 – 703.
10. Sanzhaeva R.D. Development of students' abilities in the context of additional education. Additional education: experience, problems, development prospects: collection of materials of the city ped. readings. Kazan, 2016. P. 13 – 17.

Информация об авторах

Лю Хуань, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, fengshangnvhuang@qq.com

© Лю Хуань, 2025