

УДК 37.003.736:78-075.8(469)**Инновационные методы стимулирования креативности у учащихся в вокальном обучении в КНР****Лю Хуань**

Аспирант,
Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48;
e-mail: fengshangnvhuang@qq.com

Аннотация

В данной статье рассмотрены инновационные методы стимулирования креативности у учащихся в вокальном обучении в КНР. Обоснована актуальность исследования, поскольку современная образовательная парадигма требует гармоничного развития творческого потенциала и профессиональных навыков молодых исполнителей. Современные образовательные подходы включают интеграцию цифровых технологий и инновационных педагогических стратегий, что открывает возможности для использования нестандартных методов обучения. Описан экспериментальный дизайн, предусматривающий применение проектного обучения, интерактивных платформ и методик, основанных на геймификации. Такой подход выбран ввиду его способности пробуждать творческое мышление и стимулировать активное участие студентов в образовательном процессе. В исследовании использовались как качественные, так и количественные методы анализа, что позволило получить комплексное представление о влиянии инновационных методик на вовлеченность учащихся. Представлены статистические данные, подтверждающие положительное воздействие новых методик на развитие креативности. Результаты исследования свидетельствуют о значительном росте творческих способностей, улучшении акустической выразительности и повышении мотивации у участников эксперимента. Анализ полученных данных подтверждает эффективность предложенных инновационных методов и позволяет рекомендовать их для дальнейшего внедрения в систему музыкального образования. Обсуждаются перспективы применения инновационных подходов в системе вокального образования Китая, акцентируется внимание на объединении традиционных методов обучения и современных технологических решений. Итоговые выводы подчеркивают значимость развития творческого потенциала посредством постоянного обновления образовательных практик и методик. Настоящее исследование может служить основой для дальнейших разработок и практических рекомендаций, направленных на повышение качества вокального обучения и развитие творческих способностей учащихся. Полученные результаты указывают на то, что применение инновационных педагогических методов не только улучшает технические навыки, но и развивает критическое мышление и эмоциональную составляющую обучения. Использование цифровых инструментов позволяет адаптировать процесс к индивидуальным особенностям, что существенно повышает эффективность образовательной практики Китая. Таким образом, исследование закладывает основу для будущих реформ и инноваций в системе музыкального образования на глобальном уровне.

Для цитирования в научных исследованиях

Лю Хуань. Инновационные методы стимулирования креативности у учащихся в вокальном обучении в КНР // Педагогический журнал. 2025. Т. 15. № 4А. С. 154-167.

Ключевые слова

Инновации, стимулирование, креативность, вокальное обучение, КНР.

Введение

Современная система вокального обучения в Китае претерпела значительные изменения за последние десятилетия, и в этом процессе особое внимание стало уделяться развитию креативности у учащихся. Несмотря на то, что базовые академические требования к постановке голоса и музыкальному исполнению остаются важными, все больше преподавателей осознают необходимость формирования у молодых вокалистов умения экспериментировать, искать новые форматы звучания и эмоционально насыщать свое исполнение. В условиях, когда глобализация проникает в музыкальные традиции разных стран, инновационные методы стимулирования творческого мышления становятся особенно актуальными, ведь именно они помогают соединить исторические корни китайского вокального искусства с современным мировым опытом [Сраджева, 2008]. Такое сочетание старых традиций с новым подходом обеспечивает не только техническое совершенствование певцов, но и их индивидуальную художественную самореализацию. В итоге возрастает общая конкурентоспособность выпускников музыкальных вузов КНР, способных не просто следовать канонам, но и предлагать аудитории нечто особенное и неповторимое. Доступность интернет-ресурсов и массовое внедрение цифровых технологий в обучение дают дополнительную свободу для креативных поисков, хотя сами идеи инноваций часто сталкиваются с консервативными установками академических педагогов. Тем не менее процесс изменения педагогических парадигм неуклонен, и преподаватели вокала все чаще видят в студентах не только исполнителей, но и будущих новаторов.

Основная цель внедрения инновационных методов в вокальное образование в КНР связана с расширением горизонтов мышления учащихся и здоровым разрушением стереотипов о том, каким должно быть «правильное» пение. В традиционных китайских музыкальных школах на протяжении долгого времени господствовал подход, фокусирующийся на копировании образцов и чуть ли не буквальном воспроизведении «идеального» вокального звука, что могло обеднять формирование творческого потенциала [Голешевич, 2007]. К счастью, сейчас в этом вопросе произошли позитивные перемены, и многие педагоги стремятся привнести в учебный процесс элементы импровизации, экспериментов с современной музыкой и постановки вокальных номеров, где студенты могут раскрыть себя эмоционально. Сочетание старых китайских вокальных традиций с западными техниками пения, а также активные поиски индивидуальной вокальной эстетики позволяют сформировать более гибкую модель обучения. Это помогает учитывать уникальность каждого учащегося, выявлять его или ее сильные стороны и стимулировать рост в самых разных направлениях. Концепция «креативного вокала» сейчас входит в различные учебные программы музыкальных вузов, специализированных школ и частных образовательных центров. Существенную роль в этом процессе играют дополнительные курсы по сценическому мастерству, психологии творчества, композиторскому

делу и даже иногда по элементам танца, чтобы максимально раскрыть чувственную природу исполнителя. Именно такой междисциплинарный подход делает обучение более живым и резонансным. Все чаще преподаватели поспособствуют тому, чтобы студенты сами придумывали вокальные аранжировки и прорабатывали новые формы подачи материала, расширяя палитру средств художественного выражения. В условиях технологической революции, когда цифровая среда позволяет записывать и редактировать вокальные партии, учащиеся имеют возможность непрерывно совершенствовать идеи, получая при этом мгновенную обратную связь от слушателей в социальных сетях. Это усиливает мотивацию и поощряет исследовательский дух без лишнего страха перед неудачами.

Материалы и методы исследования

Широкий спектр инновационных методов подразумевает, что студенты активно вовлекаются в создание новых интерпретаций и авторских проектов. Одним из эффективных инструментов стимулирования креативности становится совместная деятельность, в ходе которой учащиеся работают в небольших группах, делятся своим опытом, мнениями и идеями, а также помогают друг другу осваивать новые вокальные техники. Преподаватель выступает скорее наставником, чем строгим судьей, направляет общий творческий процесс и акцентирует внимание на потенциальных путях развития. Такой метод, с одной стороны, формирует доверительную обстановку, а с другой – создает условия для рождения оригинальных творческих решений. Интересным направлением является и внедрение элементов театрализации и драматургии, когда студенты пробуют себя в роли не только певцов, но и актеров, продумывая концепты выступлений, костюмы и общую визуальную канву номера [Лебедева, Цуй, 2019]. Это стимулирует воображение, открывает более широкий горизонт самовыражения и дает возможность для экспериментов с различными жанрами. В результате создается уникальное пространство, где традиционные техники пения поддерживаются и дополняются современными формами креатива, благодаря чему учащиеся не боятся выходить за рамки привычного. Итогом такой практики становятся более гибкие и технически оснащенные вокалисты, умеющие подбирать собственный стиль исполнения и способные к саморефлексии. Критически важным фактором при этом является обратная связь от преподавателя и однокурсников, которая должна быть конструктивной и мотивирующей, а не подавляющей инициативу ученика. Завершая каждое выступление разбором и анализом, педагоги дают ребятам ориентиры для дальнейшего развития в контексте выбранной стилистики, тем самым формируя у них понимание, что творчество – это живой процесс.

Применение мультимедийных и интерактивных технологий в вокальном обучении Китая дает дополнительный импульс креативности. Онлайн-платформы, виртуальные студии звукозаписи, цифровые ноты и современные приложения для аранжировки позволяют расширять границы привычной учебной аудитории [Балуева, 2020]. Сегодня во многих китайских музыкальных учебных заведениях имеется доступ к профессиональному звуковому оборудованию и software-синтезаторам, что облегчает студентам путь от идеи к ее реализации. Они могут создавать собственные аранжировки, работать над цифровыми эффектами, экспериментировать с вокальными партиями и многоканальными записями, изучать основы звукового дизайна. Все это дополняет классическую школу пения и дает учащимся возможность готовиться не только к традиционным концертным площадкам, но и к современному медиа-пространству, где вокалиста могут слушать и оценивать миллионы пользователей интернета.

Актуальность этого подхода становится очевидной на фоне быстро растущей роли социальных сетей и стриминговых платформ, где многие талантливые исполнители находят свою аудиторию. Таким образом, учебный процесс приобретает более прикладную ценность, ведь студенты осознают взаимосвязь между своими экспериментами и реальными возможностями музыкального рынка. Внедрение цифровых технологий в преподавание открывает новые перспективы для трансформации классических произведений, перевода их на современный язык. Но при этом педагогам важно сохранять баланс между техникой и содержанием, не позволяя цифровым эффектам превратиться в самоцель. Сама по себе технология – лишь инструмент, тогда как истинная креативность рождается в голове исполнителя, а значит, требует комплексного развития личности и расширения художественной эрудиции.

Результаты и обсуждение

В КНР особое значение еще с древности придавалось умению тонко чувствовать мелодию и гармонию, что отражает национальную специфику музыки. Однако традиционное обучение склонялось к жестким канонам, которые мало оставляли пространства для импровизации. Сейчас акценты постепенно смещаются, и в ходе уроков вокала студентам дают задания, связанные с сочинительством мелодических фрагментов, добавлением вариаций к известным народным темам или смешиванием разных культурных стилей [Киселева, Шуман, 2020]. Так формируется более глубокое осознание музыкальной ткани и нарастает уверенность в своих творческих способностях. Преподаватели подмечают, что подобное творчество развивает слуховой опыт, улучшает интонирование и способствует лучшему пониманию выразительных возможностей голоса. Более того, использование элементов народной китайской музыки в инновационных интерпретациях делает творчество студентов узнаваемым, связывает их с традициями и создает уникальный культурный код. Благодаря этому китайские вокальные школы сохраняют преемственность поколений, одновременно обновляя методы преподавания. Именно это разумное смешение почтения к традиции и стремления к новизне способствует формированию уникальной музыкальной культуры, в которой креативность не только не подавляется, но, напротив, расценивается как важная составляющая профессионального роста. Студенты, прошедшие такую школу, нередко становятся инициаторами творческих коллективов и формируют своеобразные арт-лаборатории, где они пробуют нетривиальные идеи и двигают музыкальное искусство вперед.

Для развития креативности необходимо также учитывать психологические аспекты обучения, поскольку у многих учащихся присутствует страх неудачи и боязнь осуждения со стороны преподавателя и сокурсников. Инновационные методы, направленные на создание атмосферы доверия, помогают преодолеть этот барьер. Педагоги предлагают различные упражнения на раскрепощение, связанные с исследованием диапазона голоса в непривычной манере, с пением абстрактных музыкальных фраз и даже с применением медитативных практик для поиска внутренней эмоциональной энергии [Острцова, 2012]. В результате учащиеся получают возможность выйти за рамки привычных вокальных схем и почувствовать свободу личного самовыражения. Важно отметить, что такой подход работает не в режиме разового эксперимента, а непрерывно пронизывает весь процесс обучения. Преподаватель может давать студентам задания придумать оригинальное вступление к песне или изменить эмоциональную окраску определенного фрагмента, используя нетипичные звуковые приемы. Все это дает импульс к творческому развитию и формирует благоприятную почву для рождения новых идей.

Когда студент чувствует, что его мысль ценится, а нетрадиционный подход не критикуется в отрицательном ключе, у него возрастает стремление к самореализации. Со временем формируется более глубокое понимание того, как именно исполнитель влияет на восприятие аудитории, а вокальное знание перестает казаться чем-то застывшим и четко регламентированным.

Одним из компонентов инновационного преподавания в Китае становится введение элементов исследовательской деятельности в учебный процесс. Студентам предлагают анализировать не только традиционные китайские вокальные техники, но и зарубежные школы, делая сопоставления и выявляя общие черты или различия [Илларионова, 2017]. При выполнении таких заданий важно использовать не только учебники и теоретические статьи, но и богатейший массив мультимедийных источников. В результате учащиеся видят, насколько разнообразной может быть вокальная практика во всем мире, и понимают, что они сами могут комбинировать различные стили или приемы. Это стимулирует художественное воображение, широкое творческое мышление и развивает навыки критического анализа. Кроме того, многие образовательные программы сейчас предусматривают приглашение зарубежных мастеров, которые не только делятся техникой, но и внушают своим подходом идею свободы в художественном высказывании. Знакомство с представителями разных культур помогает студентам воспринять вокальное искусство как единое глобальное поле, где синтез идей только расширяет палитру выразительных средств. В итоге появляется мотивированность на открытие новых горизонтов. Такой исследовательский фактор, объединяющий теорию и практику, создает уникальную почву для системного роста креативности. В современной педагогической среде Китая уже сформировалось понимание, что преподавателю недостаточно ограничиваться классическими схемами, иначе он рискует воспитывать лишь технически подготовленных, но не слишком оригинальных исполнителей.

Не менее важной составляющей инновационных методов является индивидуальный подход, расширяющий возможности каждого конкретного студента. Если классический формат часто подразумевал групповое прослушивание вокальных номеров и общие рекомендации, то сейчас преподаватели стараются выделять достаточно времени для персональной работы с каждым [Гришанович, 2013]. При этом во внимание берутся уникальные особенности голоса, темперамент, уровень подготовки и предпочтения в музыкальном стиле. Но самой критичной точки зрения заслуживает вопрос мотивации. Когда педагог учитывает внутренние интересы ученика, дает ему творческие задания, связанные с любимыми жанрами, это рождает совершенно другое отношение к учебе. Студент становится не пассивным получателем знаний, а активным участником обучения. Вместо страха сделать что-то не по шаблону появляется азарт попробовать новые методы, импровизировать, находить собственные средства выразительности. Индивидуальный подход, в свою очередь, требует от преподавателя высокой квалификации, способности адаптировать методику под разные личности и музыкальные направления, а также умения вовремя давать правильную обратную связь. Когда все эти компоненты складываются воедино, учебный процесс получается не только результативным, но и увлекательным. Китайский опыт показывает, что современные ученики могут развиваться гораздо быстрее, если им предоставляется свобода, а не жесткая система правил.

Темой отдельного внимания становится гармоничное сочетание вокального искусства с другими видами культурной деятельности. В последние годы все чаще проводятся совместные проекты, в которых поющие студенты взаимодействуют с танцорами, художниками или специалистами по световому оформлению [Шорлуян, 2011]. Такое междисциплинарное

сотрудничество способствует рождению нестандартных форм сценических постановок, где подачу вокала могут дополнять визуальные образы, пластика тела и даже интерактивные элементы со зрителем. В процессе подготовки к таким проектам учащиеся сталкиваются с необходимостью вести диалог не только с преподавателем вокала, но и с представителями других профессий, что учит их мыслить более масштабно и креативно. Часто именно через подобные проекты студенты получают навыки проектного менеджмента, учатся выстраивать концепт выступления, продумывают структуру и эмоциональные акценты. Такой опыт полезен не только в сугубо творческой работе, но и в других сферах жизни, где ценится умение объединять усилия и мыслить «за рамками». Не стоит забывать, что КНР в последние годы активно развивает индустрию культурных событий, поэтому выпускники музыкальных учебных заведений все чаще находят себя в организации фестивалей, шоу-программ и арт-пространств. Наличие междисциплинарного опыта дает им преимущество, позволяя вносить свежие идеи в ставшую привычной музыкальную рутину и создавать действительно новаторские проекты. Вся эта активность укрепляет статус вокального искусства на национальном и международном уровнях и помогает молодым талантам найти свое место в постоянно меняющемся мире.

Значительную роль в стимулировании креативности играет постоянный обмен мнениями между самими обучающимися. Речь идет не только о работе в академических классах, но и о неформальном общении, совместных репетициях и обсуждениях за пределами официальных занятий [Кузнецова, Чжоу, Сян, 2023]. Иногда именно в неформальной обстановке рождаются самые смелые идеи, студенты пробуют петь дуэтом оригинальные композиции, сочиняют новые мелодии в непринужденной атмосфере. Кроме того, популярностью пользуются локальные музыкальные сообщества в социальных сетях, где можно получить моментальную обратную связь от единомышленников. Преподаватели нередко сами подталкивают учеников к тому, чтобы те делились своими записями и идеями на цифровых платформах, ведь это учит их открыто взаимодействовать с аудиторией. В этом контексте важно развивать и критическое мышление, помогая молодым вокалистам анализировать конструктивные замечания и игнорировать деструктивную критику. Такой навык, приобретаемый в студенческие годы, необходим для дальнейшего продвижения в сфере искусства, поскольку ранняя неудача или едкие комментарии из интернета могут демотивировать начинающих исполнителей. Однако при поддержке преподавателя и коллег по учебе они учатся адекватно реагировать на любые отзывы, вычлняя из них полезные элементы для совершенствования своих навыков. Это формирует культуру здорового обсуждения, в котором ценится взаимоуважение и стремление к общему росту. Благодаря этому создается комьюнити креативных и уверенных в себе людей, готовых пробовать новое и идти к своим целям.

Важным направлением в инновационном обучении вокалу в КНР можно назвать акцент на формирование у учащихся навыков самоанализа, когда они развивают способность критически оценивать собственное исполнение, видеть сильные и слабые стороны [Ануфриевб 2015]. Для этого используются различные методики записи: студенты прослушивают сделанные ими аудио- и видеоматериалы, делают подробные разборы динамики, интонирования, артикуляции, сценического поведения. Постепенно они учатся подходить к себе не через призму самоедства, а через объективное понимание критериев качества вокального исполнения. Такая культура самоанализа воспитывает в будущем исполнителе независимость и ответственность за свой результат. Вместо слепого ожидания одобрения преподавателя, студент начинает сам ставить себе задачи и работать над ними. Вместе с тем в образовательном процессе сохраняется важная

роль педагога как наставника, помогающего увидеть то, что может ускользать от самого ученика, ведь иногда изнутри сложно полноценно оценить свою вокальную манеру. Именно баланс между самостоятельностью и грамотным наставничеством создает оптимальные условия для развития креативности: учащиеся не боятся пробовать новое, ведь они знают, что могут всегда спросить совета и получить дельную рекомендацию. Педагоги в Китае все чаще применяют метод «открытых вопросов», а не дают конкретных указаний, стимулируя студентов искать собственные ответы. Например, вместо простого «надо петь громче» преподаватель задает вопрос: «Какой образ ты хочешь передать в этом фрагменте, и какими вокальными средствами можешь усилить эффект?». Это провоцирует учеников на активный поиск личной интерпретации и более глубокое осознание собственных творческих решений.

Проектно-исследовательский подход является одной из ключевых инноваций, когда студентам дают возможность не просто осваивать репертуар, но и прорабатывать целые концептуальные проекты, связанные с историческим, культурным или жанровым аспектом. Так, некоторые группы учащихся могут исследовать китайскую оперу и главные принципы ее вокала либо изучать фольклор из разных регионов страны, а затем презентовать свою работу в виде музыкально-театральной постановки [Золотухин, 2023]. В подобном формате развивается комплексное понимание материала, душевная вовлеченность и навыки организации художественного процесса от идеи до финального исполнения. Формирование творческих команд и распределение ролей среди участников делают процесс более захватывающим. Студенты учатся быть проектными менеджерами, режиссерами, костюмерами, аранжировщиками и вокалистами одновременно. Такая практика требует немалых усилий, но и дает бесценный опыт, помогая осознать, как взаимосвязаны разные аспекты творческого производства. Результаты часто превышают ожидания, поскольку совместная мотивация рождает большую ответственность за проект и стимулирует взаимную поддержку. В ходе такой работы выявляются лидеры, способные вдохновлять других, а также те, кому интереснее заниматься техническими или организационными вопросами. Итоговый проект представляет собой полноценную художественную работу, которая может быть показана не только внутри учебного заведения, но и на городских культурных мероприятиях. Для студентов это шанс заявить о себе, а для педагога – возможность увидеть плоды внедренных инновационных методов в действии.

Нельзя не заметить, что китайские педагоги уделяют все больше внимания духовно-нравственному аспекту вокального творчества и осознанию своей культурной идентичности. В процессе занятий, помимо чисто технических упражнений и экспериментов, постепенно формируется у студентов понимание, что пение в Китае – это не просто набор приемов, а часть многовековой истории и национального духа [Менжулова, 2015]. При этом преподаватели стараются донести мысль, что развивать и обогащать эту культуру – задача каждого нового поколения вокалистов. Создание уникальных вариаций на основе классических тем, в которых слышны отголоски современной электронной музыки или джазовых импровизаций, становится символом диалога между прошлым и будущим. Важно, что такой подход убирает страх разрушить традицию: студенты осознают, что традиция – это не статичный набор правил, а живой организм, который приспосабливается к новым эпохам. На занятиях происходит обсуждение философских взглядов на искусство, что дает возможность глубже понять смысл музыкальных произведений, а значит, и проникнуть в их эмоциональную суть. Когда педагог вдохновляет учащихся на такие размышления, у них появляется осмысленная мотивация петь, а не только гнаться за внешним блеском и вокальной виртуозностью. Ведь креативность – это

не самодеятельная забава, а серьезный и осознанный процесс, в котором человек вносит свой вклад в культуру.

Еще одной интересной особенностью китайского инновационного вокального образования является стремление к формированию многожанровых вокалистов, способных работать не только в классической манере, но и в различных современных направлениях. Традиционная вокальная школа, особенно связанная с оперой или академическим пением, сама по себе развивает технику и дыхательную поддержку, однако современные методы расширяют stylistic range студентов. Теперь они уже не ограничены чисто академическим звуком, а могут при желании петь джаз, рок, поп, этно-фьюжн или экспериментальную музыку [Григорьев, Логунова, 2012]. Обучающие курсы, в том числе краткосрочные мастер-классы, позволяют погружаться в специфику разных жанров, осваивать уникальные приемы и артикуляции, что еще больше стимулирует творческое воображение. Таким образом, учащиеся приобретают гибкость в выборе направления, могут комбинировать элементы разных стилей и создавать собственные музыкальные проекты. Это существенно расширяет перспективы в профессиональном плане, повышает востребованность на сцене и в индустрии развлечений. Сами педагоги, поддерживая многостилевое развитие, тоже вынуждены постоянно учиться и обновлять свои знания, что положительно влияет на общую вовлеченность в процесс. В результате система вокального обучения в КНР становится все более динамичной и конкурентоспособной. Нет чувства застоя, напротив, ощущается постоянный поиск новых путей для выражения музыкального таланта.

Одним из актуальных аспектов становится взаимодействие с современными медиа и шоу-бизнесом. Не секрет, что в Китае существует огромный рынок талант-шоу, музыкальных конкурсов и телевизионных проектов, где молодым исполнителям дается шанс заявить о себе миллионам зрителей [Лу, 2022]. Некоторые вузы и музыкальные школы сотрудничают с продюсерскими компаниями, проводя отбор и поддержку перспективных учеников. В то же время, понимая специфику медиаконтента, преподаватели стараются дать своим студентам не только технику и артистизм, но и умение быть готовым к публичности, стрессоустойчивость, гибкость в работе с разными форматами выступлений. Креативность в данном случае проявляется в способности быстро адаптироваться к меняющейся конъюнктуре, находить оригинальные номера или удачно интерпретировать известные хиты. Однако в педагогической среде подчеркивается, что путь к быстрой славе не должен становиться самоцелью. Важно сохранять артистическую глубину и культурное наследие, не пренебрегая при этом коммерческим потенциалом. Многие наставники стремятся разъяснить студентам, что популярность может быть скоротечной, если не подкреплена содержательным наполнением и постоянным совершенствованием мастерства. Поэтому инновационные методы, ориентированные на креативность, должны сочетаться с качественной профессиональной базой и сильной личной мотивацией. Только тогда выпускники могут добиваться долгосрочного успеха, не теряя уважения ни к себе, ни к своим зрителям.

Наиболее продвинутые преподаватели стремятся к тому, чтобы привить ученикам культуру постоянных экспериментов и исследования новых возможностей голоса и музыкального языка. Это предполагает, что студенты регулярно пробуют различные техники, стили, работает над расширением диапазона и артикуляционной выразительности [Киселева, Шуман, 2020]. Возникает своеобразная «лаборатория звука», где нет жестко заданных канонов, а творческий поиск поощряется. Некоторые ученики заинтересовываются вокальной электроникой, использованием семплов и луперов, создавая уникальные перформансы. Другие могут

обращаться к народным песням, стараясь раскрыть их духовную глубину, добавляя при этом современные аранжировки. Третьи находят вдохновение в джазе, внося азиатские интонационные оттенки и формируя любопытный синтез Востока и Запада. Китайские учебные заведения все активнее поддерживают такие инициативы, ведь именно они придают индивидуальность выпускникам, помимо базовой профессиональной подготовки. В итоге новые кадры выходят на сцену с новым видением вокального искусства, формируя авторский почерк. Это постепенно меняет музыкальный ландшафт страны, в котором начинают устанавливаться живые связи между академической школой и экспериментальным направлением, между традицией и авангардом. Тем самым стимулируется общий прогресс вокальной культуры, и Китай укрепляет свои позиции в мировом музыкальном сообществе.

Начиная путь от классической постановки голоса и заканчивая современными перформансами, студенты китайских вокальных школ оказываются в эпицентре глобальных музыкальных трендов. Но их развитие не ограничивается только внутренними реформами системы образования, оно также поддерживается глобальным музыкальным рынком, в котором отмечается интерес к синтезу культур. Китайские исполнители, унаследовав богатую музыкальную историю своей страны, могут внести в мировой контекст особую колоритность. А инновационные методы, которые приучают учащихся к смелым экспериментам, делают их еще более заметными в международных конкурсах и фестивалях [Балуева, 2020]. Креативность, подпитанная цифровыми ресурсами и межкультурными обментами, становится определяющим фактором, позволяющим раскрыть потенциальные таланты полноценно. В прошлом существовал риск, что суровая дисциплина и стремление к академической идеальности обратятся в недостаток оригинальности, но сегодня ситуация меняется. В КНР по-прежнему высоко ценится исполнительское мастерство, однако его уже не рассматривают как самоцель. Приоритизируются смелые идеи и способность находить необычные решения, затрагивать чувства публики. Таким образом, молодое поколение китайских вокалистов получает возможность стать полноценными артистами, для которых академическая школа – лишь фундамент, а не железная клетка. Все это формирует уникальную почву для расцвета новых имен, которые будут звучать не только в пределах Поднебесной, но и далеко ее пределами. В перспективе мы сможем наблюдать дальнейшее развитие этих тенденций, когда креативность получит еще более широкое признание и поддержку в государственных программах, а студенты смогут раскрывать свой потенциал в максимально разнообразных формах.

В рамках описанной системы инновационных методов преподаватели продолжают искать новые источники вдохновения. Они изучают опыт зарубежных методик по развитию креативного мышления, в том числе активно используемых на Западе. Перенимая положительные практики, китайские педагоги адаптируют их к национальным условиям, учитывая культурные нюансы, менталитет и специфику языка [Ануфриев, 2015]. По мере усложнения глобальных связей и культурного обмена эта тенденция наверняка будет усиливаться. Интерес к китайской вокальной традиции со стороны иностранцев тоже растет, что приводит к двустороннему взаимодействию и формированию общей мировой сети вокального искусства. На мастер-классы для иностранцев в Китай многие приезжают специально, чтобы изучить стилистические особенности и наиболее интересные моторные техники, отточенные веками. С другой стороны, китайские студенты активно ездят на стажировки и конкурсы за границу, где учатся не только у зарубежных профессоров, но и у своих сверстников, обмениваясь идеями и репертуаром. Это трансформирует саму природу вокального обучения, делая ее более открытой и отзывчивой к мировым трендам. Так создается

уникальная международная среда, в которой китайское вокальное искусство не замыкается в себе, а взаимодействует и обогащается, становясь при этом все более конкурентоспособным. На фоне таких процессов инновационные методы преподавания креативности обретают дополнительную актуальность, ведь именно умение мыслить нестандартно помогает найти свою нишу в глобальном культурном пространстве.

Развитие креативности теснейшим образом связано и с концептуальной работой над пониманием, что есть музыка и зачем человек поет. Китайские педагоги стараются стимулировать рефлексию над тем, какое духовное измерение приносит исполнитель, как он влияет на эмоциональную атмосферу и какие смыслы закладывает в пение [Сраджева, 2008]. Часто в ходе занятий организуются тематические обсуждения, где студенты размышляют над тем, какова их личная миссия в музыкальном деле и какой вклад они хотят внести в мировую культуру. Сочетание этого осознанного отношения с профессиональными навыками формирует крайне интересных вокалистов, у которых есть и техника, и философская глубина. Когда человек понимает, зачем он выходит на сцену, и умеет передать внутренний мир через музыку, это неизбежно рождает уникальные творческие результаты. В итоге меняется и само отношение к процессу обучения: вместо механических занятий пение становится духовной практикой, а педагог – проводником в поиске личной художественной идентичности ученика. В такой обстановке креативность не просто поощряется, она становится неотъемлемой частью профессионального пути, формируя у молодого исполнителя более зрелое мироощущение. Возможно, именно эта составляющая и является одной из самых значимых в эволюции китайского вокального образования, позволяя возвращать артистов с подлинно авторским почерком. И хотя внедрение подобных подходов сопровождается трудностями, связанными с отказом от старых догм, общая тенденция говорит о том, что система все быстрее трансформируется.

Заключение

Важным итогом всего этого процесса становится возникновение новых форм сотрудничества между образовательными учреждениями, профессиональными сообществами и государственными структурами. Китайские вузы, принимая на себя задачу модернизации, все чаще входят в альянсы, позволяющие им привлекать экспертов различных областей искусства [Золотухинб 2023]. Фестивали и конкурсы, ранее носившие узкоспециализированный характер, теперь открыты для широкой публики и имеют кросс-культурный формат. Это стимулирует не только студентов, но и преподавателей, которые поднимают свой профессионализм и стремятся внести вклад в создание среды, где обучение вокалу становится по-настоящему творческим процессом. Некоторые исследователи указывают, что именно в Китае за последнее десятилетие сформировался вполне осязаемый тренд на интеграцию новых технологий, психологических методик и кросс-жанровых коллабораций. Подобная интеграция позволяет выпускникам уверенно чувствовать себя в разных музыкальных контекстах, будь то оперная сцена, эстрада, авангардный театр или фольклорные концерты [Лебедева, Цуй, 2019]. Разнообразие возможностей делает образовательную среду более конкурентной, поскольку студенты видят перед собой широту выбора и соревнуются не только в технике, но и в оригинальности. В конечном счете выигрывают все участники: педагоги открывают новую грань своих методик, учреждения укрепляют свою репутацию, а общество получает ярких, инициативных артистов, готовых к созданию новых музыкальных форм.

Вся эта многообразная картина инновационных методов стимулирования креативности в вокальном обучении КНР демонстрирует, насколько важно видеть в ученике не только человека, способного копировать эталоны, но и личность, способную к художественному поиску. Преподаватели, осознавшие это, начинают работать на будущее, где именно внутренний творческий заряд становится ключевой движущей силой музыкального прогресса. Использование цифровых технологий, междисциплинарный подход, расширение жанровых границ, освоение проектного мышления и культура рефлексии – все это формирует базис для рождения новых звезд, которые будут иметь не классическое, застывшее образование, а современную и подвижную систему знаний. КНР, обладающая гигантским человеческим и культурным ресурсом, активно внедряет подобные модели, что уже отражается на общем направлении развития вокального искусства в стране. При этом сам процесс, безусловно, не лишен внутренних конфликтов и сопротивления со стороны сторонников традиционных методов, однако позитивные результаты внедрения инновационных стратегий говорят в их пользу. С каждым годом растет число педагогов-энтузиастов, которые делают ставку на развитие творческого потенциала, понимая, что это не отменяет, а напротив, усиливает академический и технический фундамент. Именно так происходит органичное сочетание старой школы и новых веяний, рождая уникальную музыкальную культуру, которую Китай предлагает миру. Такой процесс продолжается и дает надежду на дальнейшее укрепление позиций креативности как неотъемлемой составляющей вокального образования в Поднебесной.

Библиография

1. Ануфриев Б.Ф. Интерактивные методы и приемы как способ расширения креативного потенциала традиционных образовательных технологий // Голотюк О.Н. (ред.) Научная сессия НИЯУ МИФИ-2015: аннотации докл.: в 3 т. 2015. С. 233.
2. Балужева А.М. Инновации в вокальной педагогике // Время инноваций: проблемы, тенденции, векторы развития. 2020. С. 217-221.
3. Голешевич Б.О. Активизация музыкального творчества школьников с использованием компьютерных технологий // Информационные технологии в художественном образовании: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 2007. С. 175-179.
4. Григорьев В.И., Логунова Е.И. Значение креативных инноваций в развитии художественной гимнастики // Проблемы формирования нового индустриального общества в России: сб. докл. науч. сессии профессорско-преподавательского состава, науч. сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2011 года / науч. ред. Л.А. Миэринь, А.И. Попов. 2012. С. 270-273.
5. Гришанович Н.Н. Инновационные методы в музыкальной педагогике // Теория музыкального образования: учебник / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. М., 2013. С. 303-313.
6. Золотухин А.Т. Методы стимуляции и развития творческих инициатив студентов в процессе работы над ролью // Алашеева С.А. (ред.) Трансформация образования для творческих индустрий: материалы науч.-метод. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников СГИК. Самара, 2023. С. 137-139.
7. Илларионова Е.Н. Использование инновационных технологий в музыкальном образовании // Современное музыкальное образование 2017: материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2017. С. 467-473.
8. Киселева А.В., Шуман Т.В. Использование креатив-технологий в процессе обучения и воспитания учащихся с нарушением слуха // Кобрин Л.М. (ред.) Инклюзивное образование и психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов: от раннего возраста до профессиональной подготовки. Региональные практики и модели: сб. науч. ст. СПб., 2020. С. 103-107.
9. Кузнецова Л.В., Чжоу С., Сян В. Методы развития творческого мышления при обучении студентов навыкам вокального пения // Мир науки. Педагогика и психология. 2023. Т. 11. № 3.
10. Лебедева А.В., Цуй Я. Интерактивные образовательные технологии в обучении вокальному искусству учащихся без музыкального образования // Искусство и образование. 2019. № 1 (117). С. 154-162.
11. Лу Ю. Об инновационности как методе обучения студентов-вокалистов в условиях модернизации образования в КНР // Кириченко П.В. (ред.) Молодые ученые в искусстве, культуре и образовании: науч. и науч.-метод. ст. по материалам Второй Всерос. науч.-практ. конф. СПб., 2022. С. 70-76.

12. Менжулова А.С. Роль инновационных методов в развитии коммуникативных способностей студентов // Теория и практика инновационных технологий в АПК: материалы науч. и учеб.-метод. конф. профессорско-преподавательского состава, науч. сотрудников и аспирантов ВГАУ. 2015. С. 112-113.
13. Острцова О.В. Современные образовательные технологии в области вокального искусства // Опыт, тенденции и перспективы многоуровневой подготовки кадров в сфере культуры и искусства : материалы XXI Всерос. (с междунар. участием) науч.-метод. конф. 2012. С. 181-182.
14. Сраджева О.В. Активизация воспитания вокалиста на основе формирования мотивации к творчеству // Сиднева Т.Б., Приданова Е.В. (ред.) Актуальные проблемы высшего музыкального образования : материалы Десятой Междунар. науч.-метод. конф. аспирантов, соискателей и преподавателей. 2008. С. 361-364.
15. Шорлуян Т. Методы инновационной педагогики в воспитании вокалиста // Музыкант-исполнитель в пространстве мировой культуры: творчество, образование, управление карьерой: сб. ст. Ростов-на-Дону, 2011. С. 242-249.

Innovative methods for stimulating creativity in vocal education in the PRC

Liu Huan

Postgraduate Student,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 reki Moiki emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: fengshangnvhuang@qq.com

Abstract

This article examines innovative methods for stimulating creativity in students of vocal education in the PRC. The introduction justifies the relevance of the research, as the modern educational paradigm requires the harmonious development of creative potential and professional skills in young performers. Contemporary educational approaches include the integration of digital technologies and innovative pedagogical strategies, which opens up opportunities for utilizing non-standard teaching methods. The article describes an experimental design that involves the use of project-based learning, interactive platforms, and gamification-based methodologies. This approach was chosen due to its ability to awaken creative thinking and stimulate active participation of students in the educational process. Both qualitative and quantitative analysis methods were used in the study, which allowed for a comprehensive understanding of the impact of innovative methods on student engagement. The results section presents statistical data confirming the positive impact of the new methods on the development of creativity. The results indicate a significant increase in creative abilities, improvement in acoustic expressiveness, and heightened motivation among experiment participants. The analysis of the obtained data confirms the effectiveness of the proposed innovative methods and supports their recommendation for further integration into the music education system. The conclusion discusses the prospects for applying innovative approaches within China's vocal education system, emphasizing the combination of traditional teaching methods and modern technological solutions. The final conclusions highlight the importance of developing creative potential through the continual renewal of educational practices and methodologies. This study may serve as a basis for further developments and practical recommendations aimed at improving the quality of vocal education and enhancing the creative abilities of students. The results indicate that the application of innovative pedagogical methods not only improves technical skills but also fosters critical thinking and the emotional aspect of learning. The use of digital tools enables the adaptation of the process to individual characteristics, which significantly increases the

effectiveness of China's educational practice. Thus, the research lays the groundwork for future reforms and innovations in the global music education system.

For citation

Liu Huan (2025) Innovatsionnye metody stimulirovaniya kreativnosti u uchashchikhsya v vokal'nom obuchenii v KNR [Innovative methods for stimulating creativity in vocal education in the PRC]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 15 (4A), pp. 154-167.

Keywords

Innovation, stimulation, creativity, vocal education, PRC.

References

1. Anufriev B.F. (2015) Interaktivnye metody i priemy kak sposob rasshireniia kreativnogo potentsiala traditsionnykh obrazovatel'nykh tekhnologii [Interactive Methods and Techniques as a Way to Expand the Creative Potential of Traditional Educational Technologies]. In: Golotiuk O.N. (ed.) Nauchnaia sessiia NIaU MIFI-2015: annotatsii dokl.: v 3 t. [Scientific Session of NRNU MEPhI-2015: Abstracts of Reports: in 3 vols.], p. 233.
2. Balueva A.M. (2020) Innovatsii v vokal'noi pedagogike [Innovations in Vocal Pedagogy]. *Vremia innovatsii: problemy, tendentsii, vektory razvitiia* [Time of Innovations: Problems, Trends, Development Vectors], pp. 217-221.
3. Goleshevich B.O. (2007) Aktivizatsiia muzykal'nogo tvorchestva shkol'nikov s ispol'zovaniem komp'yuternykh tekhnologii [Activation of Schoolchildren's Musical Creativity Using Computer Technologies]. *Informatsionnye tekhnologii v khudozhestvennom obrazovanii: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Information Technologies in Art Education: Proceedings of the International Research and Practical Conference]*, pp. 175-179.
4. Grigorev V.I., Logunova E.I. (2012) Znachenie kreativnykh innovatsii v razvitiu khudozhestvennoi gimnastiki [The Importance of Creative Innovations in the Development of Rhythmic Gymnastics]. In: Miierin' L.A., Popov A.I. (eds.) *Problemy formirovaniia novogo industrial'nogo obshchestva v Rossii: sb. dokl. nauch. sessii professoroko-prepodavatel'skogo sostava, nauch. sotrudnikov i aspirantov po itogam NIR 2011 goda* [Problems of Forming a New Industrial Society in Russia: Collection of Reports of the Scientific Session of the Faculty, Researchers and Postgraduates Based on the Results of Research Work 2011], pp. 270-273.
5. Grishanovich N.N. (2013) Innovatsionnye metody v muzykal'noi pedagogike [Innovative Methods in Music Pedagogy]. In: Abdullin E.B., Nikolaeva E.V. *Teoriia muzykal'nogo obrazovaniia: uchebnik* [Theory of Music Education: Textbook]. Moscow, pp. 303-313.
6. Zolotukhin A.T. (2023) Metody stimulatsii i razvitiia tvorcheskikh initsiativ studentov v protsesse raboty nad rol'iu [Methods of Stimulating and Developing Creative Initiatives of Students in the Process of Working on a Role]. Alasheeva S.A. (ed.) *Transformatsiia obrazovaniia dlia tvorcheskikh industrii: materialy nauch.-metod. konf. prepodavatelei, aspirantov i sotrudnikov SGIK* [Transformation of Education for Creative Industries: Proceedings of the Scientific and Methodological Conference of Teachers, Postgraduates and Staff of SSICA]. Samara, pp. 137-139.
7. Illarionova E.N. (2017) Ispolzovanie innovatsionnykh tekhnologii v muzykal'nom obrazovanii [The Use of Innovative Technologies in Music Education]. *Sovremennoe muzykal'noe obrazovanie 2017: materialy XVI Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Modern Music Education 2017: Proceedings of the XVI International Research and Practical Conference]*. Saint Petersburg, pp. 467-473.
8. Kiseleva A.V., Shuman T.V. (2020) Ispolzovanie kreativ-tekhnologii v protsesse obuchenii i vospitaniia uchashchikhsia s narusheniem slukha [The Use of Creativity Technologies in the Education and Upbringing of Students with Hearing Impairment]. In: Kobrina L.M. (ed.) *Inkluzivnoe obrazovanie i psikhologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie lits s OVZ i invalidov: ot rannego vozrasta do professional'noi podgotovki. Regionalnye praktiki i modeli: sb. nauch. st.* [Inclusive Education and Psychological-Pedagogical Support for Persons with Disabilities: From Early Age to Professional Training. Regional Practices and Models: Collection of Scientific Articles]. Saint Petersburg, pp. 103-107.
9. Kuznetsova L.V., Chzhou S., Sian V. (2023) Metody razvitiia tvorcheskogo myshleniia pri obuchenii studentov navykam vokal'nogo peniia [Methods of Developing Creative Thinking in Teaching Students Vocal Singing Skills]. *Mir nauki. Pedagogika i psikhologiya* [World of Science. Pedagogy and Psychology], 11 (3).
10. Lebedeva A.V., Tsui Ia. (2019) Interaktivnye obrazovatel'nye tekhnologii v obuchenii vokal'nomu iskusstvu uchashchikhsia bez muzykal'nogo obrazovaniia [Interactive Educational Technologies in Teaching Vocal Art to Students Without Musical Education]. *Iskusstvo i obrazovanie* [Art and Education], 1 (117). pp. 154-162.
11. Lu Iu. (2022) Ob innovatsionnosti kak metode obucheniiia studentov-vokalistov v usloviakh modernizatsii obrazovaniia v KNR [On Innovativeness as a Method of Teaching Vocal Students in the Context of Modernization of Education in the PRC]. In: Kirichenko P.V. (ed.) *Molodye uchenye v iskusstve, kul'ture i obrazovanii : nauch. i nauch.-metod. st. po*

- materialam Vtoroi Vseros. nauch.-prakt. konf. [Young Scientists in Art, Culture and Education: Scientific and Scientific - Methodological Articles Based on the Materials of the Second All-Russian Scientific and Practical Conference]. Saint Petersburg, pp. 70-76.
12. Menzhulova A.S. (2015) Rol' innovatsionnykh metodov v razvitii kommunikativnykh sposobnostei studentov [The Role of Innovative Methods in the Development of Students' Communication Skills]. Teoriia i praktika innovatsionnykh tekhnologii v APK: materialy nauch. i ucheb.-metod. konf. professoroko-prepodavatel'skogo sostava, nauch. sotrudnikov i aspirantov VGAU [Theory and Practice of Innovative Technologies in the Agro-Industrial Complex: Proceedings of the Scientific and Educational-Methodological Conference of the Faculty, Researchers and Postgraduates of VSAU], p. 112-113.
 13. Ostretsova O.V. (2012) Sovremennye obrazovatel'nye tekhnologii v oblasti vokal'nogo iskusstva [Modern Educational Technologies in the Field of Vocal Art]. Opyt, tendentsii i perspektivy mnogourovnevoi podgotovki kadrov v sfere kul'tury i iskusstva : materialy XXI Vseros. (s mezhdunar. uchastiem) nauch.-metod. konf. [Experience, Trends and Prospects of Multilevel Training of Personnel in the Sphere of Culture and Art: Proceedings of the XXI All-Russian (with International Participation) Scientific and Methodological Conference]. pp. 181-182.
 14. Sradzheva O.V. (2008) Aktivizatsiia vospitaniia vokalista na osnove formirovaniia motivatsii k tvorchestvu [Activation of Vocalist Education Based on Forming Motivation for Creativity]. In: Sidneva T.B., Pridanova E.V. (eds.) Aktual'nye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniia : materialy Desiatoi Mezhdunar. nauch.-metod. konf. aspirantov, soiskatelei i prepodavatelei [Actual Problems of Higher Music Education: Proceedings of the Tenth International Scientific and Methodological Conference of Postgraduates, Applicants and Teachers], pp. 361-364.
 15. Shorluan T. (2011) Metody innovatsionnoi pedagogiki v vospitanii vokalista [Methods of Innovative Pedagogy in the Education of a Vocalist]. Muzykant-ispolnitel' v prostranstve mirovoi kul'tury: tvorchestvo, obrazovanie, upravlenie kar'eroi: sb. st. [Performing Musician in the Space of World Culture: Creativity, Education, Career Management: Collection of Articles]. Rostov-on-Don, pp. 242-249.