

УДК 378.1

DOI: 10.34670/AR.2026.85.30.027

Педагогический потенциал вокального обучения как фактор развития креативности обучающихся в системе дополнительного образования Китая

Лю Хуань

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

Аннотация

В статье рассматривается педагогический потенциал вокального обучения как значимый фактор развития креативности обучающихся в системе дополнительного образования Китая. Актуальность темы обусловлена возрастающим вниманием современной педагогики к формированию творческой личности, способной к самостоятельному художественному мышлению, образной интерпретации, импровизации, эмоционально-ценностному самовыражению и культурному диалогу. На основе анализа научных трудов по проблеме развития креативности и творческих способностей личности обобщаются теоретические подходы, раскрывающие сущность креативности в педагогическом, психологическом и художественно-образовательном аспектах. Особое внимание уделяется междисциплинарному подходу, психосемиотическому подходу, педагогике искусства, а также практикам развития креативности средствами музыкального фольклора, импровизации, цветомузыкальной синестезии, музыкально-компьютерных технологий, обучения сочинению музыки, музыкально-игровой деятельности и участия в творческих конкурсах. Обосновывается положение о том, что вокальное обучение в учреждениях дополнительного образования Китая обладает значительным развивающим ресурсом, поскольку синтезирует эмоционально-образную, речевую, интонационную, исполнительскую и коммуникативную стороны музыкального воспитания. Показано, что креативность обучающихся в вокальной деятельности развивается наиболее эффективно при сочетании художественно-педагогической поддержки, вариативного репертуара, импровизационных заданий, синестетических ассоциаций, цифровых образовательных средств и культуросообразного содержания обучения. Отмечается, что для китайской системы дополнительного образования особую значимость приобретает интеграция национальных художественных традиций и современных педагогических технологий. Делается вывод о том, что вокальное обучение в дополнительном образовании Китая должно рассматриваться не только как средство формирования исполнительских навыков, но и как целостное пространство развития креативности личности.

Для цитирования в научных исследованиях

Лю Хуань. Педагогический потенциал вокального обучения как фактор развития креативности обучающихся в системе дополнительного образования Китая // Педагогический журнал. 2026. Т. 16. № 5А. С. 208-220. DOI: 10.34670/AR.2026.85.30.027

Ключевые слова

Креативность, творческие способности, вокальное обучение, дополнительное образование, Китай, педагогический потенциал, педагогика искусства, импровизация, синестезия.

Введение

Современное образование все в большей степени ориентируется не только на передачу знаний, умений и навыков, но и на развитие личности, ее индивидуальности, способности к самостоятельному мышлению, творческому поиску и продуктивному самовыражению. В этих условиях проблема развития креативности обучающихся приобретает особую значимость, поскольку креативность выступает важнейшим качеством личности, обеспечивающим гибкость мышления, готовность к созданию нового, способность находить нестандартные решения, преобразовывать имеющийся опыт и выражать себя в разнообразных видах деятельности. Особенно продуктивной сферой для становления креативности является художественное образование, в котором интеллектуальная, эмоциональная, ценностная и образная стороны развития личности выступают в тесном единстве.

Музыкальное образование занимает в этом процессе особое место. Оно связано не только с освоением художественного языка, но и с формированием эмоциональной отзывчивости, развитого восприятия, ассоциативного мышления, художественного воображения, внутренней свободы и коммуникативной культуры. Среди различных направлений музыкального обучения особый интерес представляет вокальное обучение, поскольку именно голос является наиболее естественным, личностно окрашенным и психологически значимым средством художественного выражения. Через вокальную деятельность обучающийся не только осваивает интонационно-ритмические, технические и стилевые стороны музыкального исполнения, но и переживает музыку как форму внутреннего переживания, самораскрытия и диалога с культурой.

В системе дополнительного образования Китая, в частности, для обучающихся 8-13 лет, вокальное обучение имеет устойчивую востребованность. Это связано как с высоким общественным престижем музыкального образования, так и с активным развитием учреждений, ориентированных на художественно-эстетическое воспитание детей и подростков. Дополнительное образование в Китае выполняет не только компенсаторную и развивающую функции, но и создает условия для вариативного раскрытия способностей, ранней профессиональной ориентации, освоения национального и мирового культурного наследия. Именно поэтому проблема осмысления педагогического потенциала вокального обучения как фактора развития креативности обучающихся приобретает теоретическую и практическую значимость.

Актуальность исследования определяется необходимостью интеграции различных исследовательских подходов к пониманию креативности и выявления их продуктивности применительно к вокальному обучению. Практическая актуальность связана с потребностью учреждений дополнительного образования Китая в таких моделях работы, которые позволяли бы сочетать исполнительскую подготовку с развитием творческой инициативы, самостоятельности художественного мышления, образного слышания и индивидуального стиля выражения. Важным ориентиром здесь является мысль музыковеда А. Н. Сохора о том, что для успешного развития ребенка в музыке принципиально значимо переживание радости от

музыкальных впечатлений [Сохор, 2021]. Это положение особенно существенно для вокального обучения, где эмоциональное принятие музыкального образа и внутреннее переживание интонации становятся основой творческой активности.

Цель статьи состоит в теоретическом обосновании педагогического потенциала вокального обучения как фактора развития креативности обучающихся в системе дополнительного образования Китая. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать научные труды по проблеме развития креативности и творческих способностей личности; выявить методологические подходы, значимые для музыкально-педагогического осмысления креативности; раскрыть возможности вокального обучения в развитии креативности; определить педагогические условия реализации данного потенциала в дополнительном образовании Китая.

Материалы и методы исследования

Креативность – это самая загадочная черта человеческой психики, которая чрезвычайно важна как для отдельного индивида, так и общества в целом. Способность находить неожиданные решения и создавать новые, нужные обществу и ценимые им произведения интересовали людей всегда. В большинстве научных работ, посвящённых креативности, исследуются природа творческого мышления, отличительные черты креативной личности, динамика развития творческих способностей в течение всей жизни индивидуума и то социальное окружение, которое в наибольшей степени способствует творческой деятельности. С английского языка значение основы слова *creativity* – *to create* – переводится как «созидать, создавать, творить, создавать, порождать». Другими словами, это обозначение действия. И по своей сути *creativity* – это процесс или умение производить что-либо новое. Когда на английском языке говорится о человеке, что он *creative*, то понимается общая совокупность значений: и творческий, и креативный. Примером этого утверждения может служить высказывание Маршалла Маклюэна, в котором утверждается, что «только творческий, креативный взгляд даёт возможность сознавать присутствие нового в настоящем». Здесь оба слова выступают как синонимы. Языковеды отмечают, что контексты, в которых употребляется понятие «креативный» в русском языке не дают ему возможности стать синонимом слову «творческий», поскольку в качестве одной из характеристик предприимчивого и ловкого человека, часто встречается понятие «креативный». Представить креативного Ф.М. Достоевского или Л.Н. Толстого русский менталитет себе просто не может, хотя это творческие личности, гениальные литераторы. Создатель же финансовых пирамид печально знаменитый С. Мавроди представляет собой эталон постсоветской креативности, к хрестоматийным образцам этого же типа можно отнести литературных героев – Остапа Бендера из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова, Чичикова из «Мёртвых душ» и Хлестакова из «Ревизора» Н.В. Гоголя, что говорит о неувядаемости и живучести этого типа человеческой личности, зорко подмеченного нашими выдающимися писателями, не ведавшими проблем с креативностью, а творящими бессмертные произведения, не теряющие своей актуальности с позиций общественной морали и человеческой нравственности, которая, в данном случае, и является критерием отграничения в обществе типа предпринимателя (креатива) от типа созерцателя (творца).

Одним из основных аспектов креативности является способность выходить за рамки привычных шаблонов мышления. Это может быть связано с так называемым "дивергентным мышлением", которое позволяет человеку разрабатывать множество альтернативных решений,

а не просто придерживаться одного стандартного варианта. В отличие от конвергентного мышления, которое ориентировано на решение конкретной задачи, дивергентное мышление позволяет развивать идеи, которые могут быть далеки от нормы, но, возможно, обладают большой ценностью для искусства. Это объясняет, почему многие художники, писатели, музыканты и другие творческие личности часто проявляют нестандартный подход в своём творчестве, раздвигая привычные рамки восприятия и создавая нечто новое и революционное.

Психология креативности тесно связана с внутренними мотивами человека, которые могут быть как осознанными, так и неосознанными. Часто человек не осознаёт, что его желание творить и создавать связано с потребностью выразить свои эмоции, переживания или внутренние конфликты. Это особенно ярко проявляется в искусстве, где творческий процесс становится не просто техническим актом, но и способом самовыражения.

Креативность также может быть обусловлена социальными и культурными факторами. В различных эпохах и культурных контекстах определённые формы искусства считались более ценными, а другие – менее значимыми. Психология креативности объясняет это через влияние социальной среды, которая формирует вкусы, предпочтения и даже убеждения. В эпоху Ренессанса, например, креативность была тесно связана с возвышением человеческой личности и возвратом к античным идеалам, что проявлялось в изысканных произведениях искусства, посвящённых изображению идеальных человеческих форм. В более современную эпоху, особенно в 20-м веке, искусство стало более свободным и экспериментальным, что также связано с изменениями в психологическом восприятии человека, его личной свободы и восприятия мира. Психологические исследования показывают, что креативность тесно связана с определёнными личностными чертами и психологическими установками. Например, такие качества, как открытость к новому опыту, способность к самоанализу, терпимость к неопределённости и готовность к риску, играют ключевую роль в творческом процессе. Люди, обладающие этими качествами, легче принимают нестандартные идеи и могут исследовать новые горизонты в своей деятельности. Влияние творчества на личность и общество имеет глубокие психологические корни. Искусство может служить не только для самовыражения, но и для социализации, исследования коллективных переживаний и ценностей. В некоторых случаях, например, в контексте литературных произведений или театральных постановок, творцы создают зеркала для общества, в которых отражаются его проблемы, тревоги и надежды. Этот процесс является важной частью коллективной психологии, поскольку искусство может как фиксировать, так и формировать общественные установки.

Понимание психологии креативности помогает глубже воспринимать творчество, осознавая его как нечто большее, чем просто результат индивидуальных усилий. Искусство, являясь результатом креативного процесса, не только отражает внутренний мир художника, но и активно воздействует на общество, предлагая новые формы восприятия реальности. В этом контексте важно понимать, что креативность является не просто стремлением к созданию чего-то нового, но и важнейшей частью психологии, которая определяет нашу способность переживать и воспринимать мир. Исследования психологии креативности в контексте искусства открывают перед нами уникальные перспективы, позволяя глубже понять, как внутренние переживания и внешняя социальная среда переплетаются в процессе творческой деятельности. Это исследование не только расширяет горизонты искусства, но и помогает осознать важность креативности как важного элемента человеческой жизни, который способствует развитию личности и общества в целом.

Проблема креативности является междисциплинарной по своему характеру и

рассматривается в психологии, педагогике, эстетике, культурологии, искусствознании и методике художественного образования. Это обусловлено сложностью самой категории, которая включает интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные, ценностные и деятельностные компоненты. В педагогическом контексте креативность понимается не просто как способность к созданию принципиально новых продуктов, но как способность обучающегося к самостоятельному поиску, преобразованию опыта, образному мышлению, вариативному действию и личностно значимому художественному самовыражению.

Исследования Л. Ф. Баяновой [Баянова, 2023], Д. А. Бухаленковой [Долгих, Лазарев, 2020], О. М. Пеньковой [Пенькова, 2018], Е. А. Чичининой и других ученых позволяют рассматривать развитие креативности как многоуровневый процесс, в котором важны когнитивная гибкость, эмоциональная открытость, внутренняя мотивация, способность к символизации, к игре с образами и смыслами, а также условия образовательной среды, стимулирующей самостоятельность и творчество. Для педагогики это означает, что креативность не может формироваться в обстановке исключительно репродуктивного обучения, жестко регламентированного повторения и ориентации только на технически верный результат. Напротив, развивающая образовательная среда должна поддерживать поиск, интерпретацию, вариативность, право на индивидуальное решение и эмоционально насыщенное взаимодействие с художественным материалом.

Применительно к музыкальному обучению это положение приобретает особую глубину. Музыкальное искусство само по себе построено на сложном взаимодействии структуры и свободы, формы и переживания, традиции и индивидуального воплощения. Следовательно, креативность в музыкальном образовании не сводится к сочинению музыки в узком смысле слова, а проявляется в способах восприятия, интонирования, интерпретации, импровизационного отклика, темброво-динамического моделирования, телесно-эмоционального проживания образа и смысловой работы с музыкальным текстом. Поэтому вокальное обучение способно выступать пространством формирования креативности даже тогда, когда ребенок исполняет уже существующее произведение. В процессе такого исполнения он неизбежно решает творческие задачи: как наполнить звук смыслом, как выстроить фразировку, как найти личностно пережитое отношение к содержанию, как соединить слово и музыку, как выразить характер, настроение и внутреннюю драматургию произведения. Давно замечено, что люди творческих профессий предрасположены к духовно возвышенным материям, недаром же существует выражение: «он в душе – художник». Вектор творчества в этом случае направлен вовнутрь и вверх – по вертикали. А креативные люди реализуют себя с помощью утилитарно-бытовых, практических инновационных технологий, меняющих внешнюю среду обитания. В таком случае вектор творчества направлен вовне – по горизонтали.

Существенное значение имеет междисциплинарный подход, представленный, в частности, в исследовании Ван Д. [Ван Дулян, 2024]. Данный подход позволяет рассматривать развитие креативности не в пределах одной дисциплины, а на стыке психологии, педагогики, музыковедения, культурологии и исполнительской методики. В контексте вокального обучения междисциплинарность означает, что педагог должен учитывать не только музыкально-технические параметры обучения, но и психологию возраста, механизмы воображения, языковую выразительность, культурно-исторический контекст репертуара, особенности восприятия художественного образа и коммуникативную природу исполнения. Особенно продуктивен этот подход в системе дополнительного образования, где возможны гибкие формы

интеграции музыки со словом, движением, визуальными образами, театрализацией и цифровыми средствами.

Не менее значимым является психосемиотический подход, развиваемый И. М. Кыштымовой [Кыштымова, 2009]. С позиции данного подхода художественное развитие личности рассматривается как процесс освоения и порождения знаков, символов, образов и смыслов. Музыкальная деятельность, в том числе вокальная, строится не только на техническом воспроизведении звуковой последовательности, но и на внутренней смысловой интерпретации. Голос в этом случае выступает средством воплощения личностно освоенного художественного значения. Для развития креативности это особенно важно, потому что креативность формируется именно там, где обучающийся не механически повторяет готовую форму, а наполняет ее собственным переживанием, ассоциацией, символическим отношением. Психосемиотический подход тем самым позволяет объяснить, почему вокальное обучение может становиться средством развития креативности: ребенок учится не просто петь, а интерпретировать, проживать, создавать смысловые интонации, преобразовывать художественный материал в личностно окрашенное высказывание.

Отдельного внимания заслуживает исследование Н. И. Никешиной, которая рассматривает данную проблему в рамках художественного образования с позиции целостного развития человека, где познание, чувство, воображение и творчество не разъединены, а образуют единую систему [Никешина, 2015]. Для вокального обучения такой взгляд принципиален, поскольку в нем невозможно отделить технику от образности, мышление от интонирования, эмоциональную сферу от исполнительского результата. Педагогика искусства ориентирует преподавателя не на натаскивание ученика к правильному исполнению, а на создание условий для личностного открытия музыки, диалога с произведением, формирования эстетического отношения и внутренней потребности в художественном выражении. Именно в этом проявляется глубинный педагогический потенциал вокального обучения как фактора развития креативности.

Таким образом, современные теоретические подходы позволяют утверждать, что креативность в художественном образовании представляет собой сложное качество личности, формирующееся в ситуации эмоционально насыщенной, смысловой, вариативной и культурно значимой деятельности. Вокальное обучение, обладая способностью объединять техническое, эмоциональное, речевое, коммуникативное и образное начала, объективно располагает большими возможностями для такого развития.

Результаты и обсуждение

Исследования, посвященные развитию креативности средствами музыкального искусства, демонстрируют разнообразие методических решений и педагогических оснований. Это позволяет глубже понять, какие механизмы творческого развития могут быть задействованы в вокальном обучении. Фольклорная традиция ценна не только как материал для знакомства с культурным наследием, но и как среда вариативности, импровизационности, естественности интонации, ритмической свободы и эмоциональной непосредственности. Для вокального обучения в Китае это особенно важно, так как обращение к народному музыкальному материалу позволяет включать обучающихся в живую традицию национальной культуры, развивать чувство интонационной выразительности, коллективности и образного отклика. Фольклор создает почву для естественного пения, свободного интонирования, освоения мелодических оборотов, игры с вариантами исполнения. Кроме того, опора на национальный музыкальный

материал помогает соединять развитие креативности с культурной идентичностью личности.

В. В. Дубровский подчеркивает значение импровизации как механизма творческого развития [Дубровский, 2022]. Импровизация является одной из наиболее продуктивных форм проявления креативности в музыке, поскольку предполагает мгновенное создание художественного высказывания, соединение внутреннего слуха, интонационного мышления, эмоциональной реакции и исполнительского действия. В вокальном обучении импровизация может проявляться в мелодических вариантах, ритмических преобразованиях, интонационных ответах, вокальных диалогах, свободном пропевании образов, придумывании окончаний, подголосков и интонационных характеристик персонажей. Особенно важно, что импровизация снимает страх ошибки, переводя акцент с внешнего контроля на внутреннюю художественную инициативу. Это соответствует задачам дополнительного образования, где личностное развитие должно иметь приоритет над узко соревновательной результативностью.

Интересный ресурс развития креативности раскрывается в исследованиях Н. Г. Лукьянец, посвященных цветомузыкальной синестезии [Лукьянец, 2007]. Синестетический подход строится на взаимосвязи различных сенсорных и образных модальностей. Музыка может соотноситься с цветом, движением, пространством, графикой, эмоциональными и визуальными ассоциациями. Для вокального обучения синестезия особенно продуктивна, поскольку помогает переводить абстрактные музыкальные характеристики в образно-чувственный план, доступный ребенку. Педагог может предлагать задания на соотнесение звучания с цветовой палитрой, на выбор визуального образа для характера мелодии, на описание тембра через художественные ассоциации. Такой подход активизирует воображение, углубляет переживание музыкального образа и способствует индивидуализации исполнительской интерпретации.

Показательны и исследования, раскрывающие развитие креативности в различных видах музыкального обучения. Н. А. Абрамова указывает на развивающий потенциал освоения клавишного синтезатора, где возможности тембрового поиска, аранжировки, создания фактуры и экспериментирования с музыкальным материалом естественным образом стимулируют творческую активность [Абрамова, 2021]. Следует отметить, что на сегодняшний день в музыкальном дополнительном образовании все наибольшее распространение получают электронные музыкальные инструменты, в том числе клавишные синтезаторы, обучая игре на этих инструментах можно решить проблему развития креативности. Синтезатор – это не только электронный музыкальный инструмент, но и является, по сути, своеобразным компьютером, который в полной мере может раскрыть творческий потенциал и креативные способности ребенка. Именно благодаря своему сходству с компьютером и богатому техническому функционалу этот электронный инструмент становится все более привлекателен для детей и подростков и помогает вовлечь их в музыкальную творческую деятельность. Развивая креативность в процессе обучения игре на синтезаторе, мы помогаем детям, даже если они не станут профессиональными музыкантами, в будущем развить когнитивное мышление, умение неординарно мыслить, развить творческие способности. Таким образом, качества креативности, приобретённые в процессе обучения игре на синтезаторе, останутся у ребёнка навсегда и будут проявляться на всех этапах его жизни в любом виде деятельности. По проблеме развития креативности у детей и подростков написано большое количество трудов с точки зрения общей психологии, но применительно к обучению игре на синтезаторе данная проблема исследована недостаточно. Поэтому в современной музыкальной педагогике проблема развития креативности становится актуальной.

Д. А. Потапов связывает развитие креативности с обучением сочинению музыки,

подчеркивая, что даже элементарная композиторская практика способствует формированию внутреннего слуха, структурного мышления и смелости художественного высказывания [Потапов, 2008]. Современная ситуация в обучении музыке предоставляет значительную свободу в использовании новых подходов, разработке педагогических технологий, способствующих развитию креативности обучающихся, как важнейшего источника личностного роста и саморазвития. Вместе с тем, как свидетельствуют результаты исследований, современная система музыкального образования не способствует развитию креативности обучающихся, и даже в определенной степени подавляет творческие способности учащихся, блокирует проявления творческой активности, тормозит развитие творческого мышления и воображения. Таким образом, задача разработки и внедрения в практику музыкального образования педагогических технологий развития креативности личности приобретает в настоящее время особую актуальность. Одна из первых методик развития креативности была разработана Р.Крачфилдом. Она основана на положении о том, что креативные способности могут быть развиты в процессе решения творческих задач. Широкую известность получила методика Е.Торренса, который предлагал поэтапную систему развития креативности. Основная мысль Е.Торренса заключается в том, «...что мышление необходимо освободить от внешне навязываемых ограничений, рамок, стандартов, в пределах которых мыслит человек» [Ван Дулян, 2024]. Его программа включает в себя несколько этапов, на каждом из которых осуществляется определенный целевой тренинг, направленный на развитие нестандартного, дивергентного мышления..

Т. Е. Райцева рассматривает музыкально-игровую деятельность как пространство свободного проявления воображения и эмоционально-образного действия [Сохор, 2021]. Все перечисленные исследования имеют прямое отношение к осмыслению педагогического потенциала вокального обучения. Хотя они посвящены различным видам музыкальной деятельности, в них выявляются общие механизмы развития креативности: активизация воображения, расширение ассоциативных связей, вариативность, импровизационность, самостоятельный выбор, интеграция чувств и мышления, опыт публичного самовыражения, культурная значимость художественного материала. Именно эти механизмы могут и должны быть встроены в систему вокального обучения.

Вокальное обучение обладает особой педагогической природой. В отличие от инструментального исполнительства, где между внутренним переживанием и звуком всегда существует опосредующее звено в виде инструмента, в вокале таким инструментом становится сам человек. Голос непосредственно связан с дыханием, речью, эмоциональным состоянием, телесной выразительностью, психологическим самочувствием и коммуникативной открытостью. Поэтому вокальная деятельность с самого начала носит личностно включенный характер. Она требует не только технического контроля, но и внутреннего проживания музыкального образа, доверия к собственному звучанию, способности выразить себя через интонацию. Развитие креативности в вокальном обучении происходит через несколько взаимосвязанных направлений. Во-первых, через развитие музыкального воображения. Исполняя произведение, обучающийся создает внутренний образ звучания, представляет эмоциональную атмосферу, персонажей, ситуации, движение музыкальной мысли. Без этого исполнение становится внешне правильным, но внутренне пустым. Воображение же делает звук осмысленным и личностно окрашенным. Во-вторых, через развитие художественной интерпретации. Даже в рамках одного нотного текста ребенок может по-разному выстраивать фразировку, динамику, тембровое наполнение, акценты и эмоциональные оттенки. В-третьих,

через речевую и интонационную выразительность. Вокал тесно связан со словом, особенно в песенном репертуаре. Осмысление текста, поиск интонации, соответствующей словесному содержанию, уже является творческой задачей. В-четвертых, через импровизационные формы работы. Даже небольшие элементы импровизации развивают свободу и самостоятельность. Также через сценическое и коммуникативное проживание исполнения, когда ребенок учится обращать художественное высказывание к слушателю.

Фактор развития креативности определяется особенностью вокального обучения, которое заключается в объединении разных каналов художественного восприятия. Важны слуховые, речевые, эмоциональные, телесные и образные процессы, которые делают вокальное обучение особенно перспективным для применения синестетических и междисциплинарных методик. Работа над вокальным произведением может сопровождаться цветоассоциативными заданиями, пластическим интонированием, обсуждением поэтического текста, рисованием образа песни, созданием мини-сценки, сравнением разных интерпретаций, цифровой записью исполнения и последующим самоанализом. Все это расширяет творческий опыт обучающегося и превращает занятие в пространство художественного открытия.

Для развития вокального творчества учеников репертуар играет решающую роль. Выбор произведений должен не только оттачивать технику, но и обогащать художественный опыт. В китайских учреждениях дополнительного образования особенно ценно разнообразие репертуара, включающее национальную музыку, детские песни, народные мотивы, современные сочинения и адаптированную мировую классику. Это позволяет детям осваивать различные музыкальные языки, эмоции и стили, формируя образное мышление. Национальный музыкальный материал играет особую роль, укореняя творчество в культуре и прививая чувство принадлежности к традиции.

А. Н. Сохор подчеркивал важность радости от музыкальных впечатлений [Сохор, 2021]. Эта радость – не просто приятный бонус, а фундаментальное условие для творчества. Когда музыка вызывает внутренний отклик и эмоциональное влечение, ребенок готов к творческому самовыражению. Напротив, обучение, основанное лишь на исправлении ошибок и контроле, подавляет креативность. В дополнительном образовании, где главное – развитие интереса и способностей, это проявляется особенно сильно. Поэтому педагогическое сопровождение должно создавать атмосферу поддержки, вдохновения и доверия.

Китайское дополнительное образование – важная часть культурной жизни страны. Оно объединяет уважение к образованию и искусству, активное участие родителей, стремление к достижениям и заботу о гармоничном развитии личности. Музыкальное образование здесь не только развивает исполнительские навыки, но и служит ключом к культурным ценностям, эстетическому вкусу, дисциплине, эмоциональной чуткости и художественному опыту.

Обобщая рассмотренные подходы и практики, можно утверждать, что педагогический потенциал вокального обучения заключается в его способности комплексно воздействовать на развитие личности обучающегося. Через вокальную деятельность ребенок осваивает не только певческие умения, но и более глубокие личностные качества: эмоциональную отзывчивость, художественное мышление, воображение, коммуникативность, уверенность в себе, способность к самовыражению и диалогу с культурой. Именно эта целостность отличает вокальное обучение как сильный фактор развития креативности.

Креативность в данном случае формируется не как отдельный изолированный навык, а как интегральное качество личности. Она проявляется в умении слышать и чувствовать музыкальный образ, видеть в нем пространство для собственного отклика, интерпретировать,

варьировать, выбирать выразительные средства, включать личный эмоциональный опыт в художественное исполнение. При грамотно организованном педагогическом сопровождении вокальное обучение позволяет перейти от репродуктивного исполнения к творчески насыщенному музицированию.

Особенно важно, что дополнительное образование Китая предоставляет для этого благоприятные организационные возможности. Оно менее связано с жесткими рамками стандартизированного контроля, чем базовая школа, и потому способно активнее развивать личностно ориентированные, художественно-творческие формы работы. Вместе с тем реализация этого потенциала требует переосмысления приоритетов: от доминирования исполнительской точности к балансу между техникой и творчеством, от внешнего результата к внутреннему художественному развитию, от унификации к поддержке индивидуальности.

Таким образом, педагогический потенциал вокального обучения в дополнительном образовании Китая раскрывается наиболее полно тогда, когда обучение строится как процесс художественно-педагогического сопровождения личности, а не только как система формирования навыков. В таком случае вокал становится не узкоспециальной дисциплиной, а средством развития креативности, эстетического сознания и творческой субъектности обучающегося.

Заключение

Проведенный анализ показывает, что проблема развития креативности обучающихся занимает важное место в современной педагогической науке и особенно продуктивно раскрывается в сфере художественного образования. В статье рассмотрены креативность как сложное качество личности, включающее воображение, эмоциональную отзывчивость, гибкость мышления, самостоятельность, способность к символизации и художественному самовыражению. Междисциплинарный подход, психосемиотический подход и педагогика искусства создают методологическую основу для осмысления музыкального образования как пространства развития креативности.

Исследования в области музыкального образования показывают, что креативность развивается не при механическом повторении материала, а в процессе активного, эмоционального и осмысленного участия обучающегося в музыкальной деятельности. Музыкальный фольклор, импровизация, синестезия, современные технологии, сочинение музыки и игровые формы обучения помогают ребенку свободнее воспринимать музыку, искать выразительные решения и проявлять индивидуальность.

Установлено, что вокальное обучение обладает педагогическим потенциалом как фактор развития креативности обучающихся в дополнительном образовании Китая. Личностная природа, связь голоса с эмоцией и речью, возможность соединять интерпретацию, импровизацию, сценическое действие, культурный опыт и междисциплинарные формы творчества обуславливают потенциал. Особую роль в этом процессе играют эмоционально благоприятная среда, радость музыкальных впечатлений, репертуарная вариативность, импровизационные задания, синестетические и цифровые технологии, а также культуросообразное содержание обучения.

Следовательно, в системе дополнительного образования Китая вокальное обучение должно рассматриваться не только как средство формирования исполнительских навыков, но и как важный ресурс развития творческой личности. Перспективы дальнейшей разработки данной

темы связаны с созданием методик, ориентированных на поэтапное развитие креативности обучающихся в процессе вокальных занятий, а также с опытно-экспериментальной проверкой эффективности соответствующих педагогических условий.

Библиография

1. Абрамова Н.А. Освоение клавишного синтезатора как средство развития творческих способностей обучающихся // Искусство и образование. – 2021. – № 2. – С. 45–52.
2. Баянова Л.Ф. Психологические особенности развития креативности в контексте занятий искусством // Герценовские чтения. Художественное образование ребенка: стратегии будущего. VIII Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием). К 320-летию Санкт-Петербурга, 125-летию Русского музея. – СПб., 2023. – Т. 8. – Вып. 1. – С. 175–182.
3. Ван Дулян. О системе дополнительного образования Китая и развитии музыкальных способностей школьников на основе междисциплинарного подхода // Педагогическое образование. – 2024. – Т. 5. – № 1. – С. 240–246.
4. Долгих Н.А., Лазарев С.П. Художественное образование как средство развития личности будущих художников - педагогов в процессе обучения основам композиции и цветоведения // Научно-педагогическое обозрение. – 2020. – № 5 (33). – С. 58–67.
5. Дубровский В.В. Импровизация в музыкальном образовании как фактор развития креативности // Развитие креативности личности в современном цифровом мультикультурном пространстве: сборник материалов международной научно-практической конференции. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2022. – С. 150–154.
6. Кыштымова И.М. Креативность школьников: психосемиотический подход: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. – М.: МПГУ, 2009. – 44 с.
7. Лукьянец Н.Г. Развитие творческих способностей учащихся младших классов детской музыкальной школы средствами цветомузыкальной синестезии: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2007. – 23 с.
8. Никешина Н.И. Развитие креативности младших школьников на уроках музыки посредством педагогики искусства: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2015. – 22 с.
9. Пенькова О.М. Интеграция музыки и изобразительного искусства как средство развития креативности детей младшего школьного возраста // Педагогический поиск. – 2018. – № 2. – С. 43–45.
10. Потапов Д.А. Развитие креативности личности ребенка в процессе обучения сочинению музыки: дис. ... канд. пед. наук. – М.: Московский гуманитарный педагогический институт, 2008. – 182 с.
11. Сохор А.Н. Социальная обусловленность музыкального мышления и восприятия. – URL: <https://opentextnn.ru/music/vospriyatie-muzyki/sohor-socobuslovlennost>.

Pedagogical Potential of Vocal Training as a Factor in Developing Students' Creativity in the Supplementary Education System of China

Lyu Khuan'

Postgraduate Student,
The Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika river embankment, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: fengshangnvhuang@qq.com

Abstract

The article examines the pedagogical potential of vocal training as a significant factor in developing students' creativity in the supplementary education system of China. The relevance of the topic is conditioned by the increasing attention of modern pedagogy to the formation of a creative personality capable of independent artistic thinking, figurative interpretation, improvisation,

Lyu Khuan'

emotional-value self-expression, and cultural dialogue. Based on the analysis of scientific works on the problem of developing creativity and creative abilities of the personality, theoretical approaches revealing the essence of creativity in pedagogical, psychological, and artistic-educational aspects are summarized. Special attention is paid to the interdisciplinary approach, the psychosemiotic approach, art pedagogy, as well as practices for developing creativity by means of musical folklore, improvisation, color-musical synesthesia, music-computer technologies, teaching music composition, musical-play activities, and participation in creative competitions. The position is substantiated that vocal training in supplementary education institutions of China possesses a significant developmental resource, since it synthesizes the emotional-figurative, speech, intonational, performing, and communicative aspects of musical education. It is shown that students' creativity in vocal activity develops most effectively with a combination of artistic-pedagogical support, a variable repertoire, improvisational tasks, synesthetic associations, digital educational tools, and culturally appropriate learning content. It is noted that for the Chinese supplementary education system, the integration of national artistic traditions and modern pedagogical technologies acquires special significance. The conclusion is drawn that vocal training in China's supplementary education should be considered not only as a means of forming performing skills but also as a holistic space for developing personal creativity.

For citation

Lyu Khuan' (2026) *Pedagogicheskiy potentsial vokal'nogo obucheniya kak faktor razvitiya kreativnosti obuchayushchikhsya v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya Kitaya* [Pedagogical Potential of Vocal Training as a Factor in Developing Students' Creativity in the Supplementary Education System of China]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 16 (5A), pp. 208-220. DOI: 10.34670/AR.2026.85.30.027

Keywords

Creativity, creative abilities, vocal training, supplementary education, China, pedagogical potential, art pedagogy, improvisation, synesthesia.

References

1. Abramova, N.A. (2021). Osvoenie klavishnogo sintezatora kak sredstvo razvitiya tvorcheskikh sposobnostey obuchayushchihsya [Mastering the keyboard synthesizer as a means of developing students' creative abilities]. *Iskusstvo i obrazovanie*, (2), 45–52.
2. Bayanova, L.F. (2023). Psihologicheskie osobennosti razvitiya kreativnosti v kontekste zanyatiy iskusstvom [Psychological features of creativity development in the context of art classes]. In *Gercenovskie chteniya. Hudozhestvennoe obrazovanie rebenka: strategii budushchego* (Vol. 8, Iss. 1, pp. 175–182). Saint Petersburg.
3. Dolgih, N.A., & Lazarev, S.P. (2020). Hudozhestvennoe obrazovanie kak sredstvo razvitiya lichnosti budushchih hudozhnikov-pedagogov v processe obucheniya osnovam kompozitsii i cvetovedeniya [Art education as a means of developing the personality of future art teachers in the process of teaching the basics of composition and colour science]. *Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie*, (5/33), 58–67.
4. Dubrovskiy, V.V. (2022). Improvizatsiya v muzykal'nom obrazovanii kak faktor razvitiya kreativnosti [Improvisation in music education as a factor in creativity development]. In *Razvitie kreativnosti lichnosti v sovremennom cifrovom multikul'turnom prostranstve* (pp. 150–154). Yelets State University.
5. Kyshtymova, I.M. (2009). Kreativnost' shkol'nikov: psiho-semioticheskiy podhod [Creativity of schoolchildren: A psychosemiotic approach] [Abstract of doctoral dissertation]. Moscow Pedagogical State University.
6. Luk'yanets, N.G. (2007). Razvitie tvorcheskikh sposobnostey uchashchihsya mladshih klassov detskoy muzykal'noy shkoly sredstvami cvetomuzikal'noy sinestezii [Development of creative abilities of primary school students in children's music school through colour-music synaesthesia] [Abstract of candidate's dissertation]. Ural State Pedagogical University.

7. Nikeshina, N.I. (2015). Razvitie kreativnosti mladshih shkol'nikov na urokah muzyki posredstvom pedagogiki iskusstva [Development of creativity of primary schoolchildren in music lessons through the pedagogy of art] [Abstract of candidate's dissertation]. Voronezh State University.
8. Pen'kova, O.M. (2018). Integraciya muzyki i izobrazitel'nogo iskusstva kak sredstvo razvitiya kreativnosti detey mladshego shkol'nogo vozrasta [Integration of music and fine arts as a means of developing creativity in primary school children]. Pedagogicheskiy poisk, (2), 43–45.
9. Potapov, D.A. (2008). Razvitie kreativnosti lichnosti rebenka v processe obucheniya sochineniyu muzyki [Development of a child's creativity in the process of learning to compose music] [Candidate's dissertation]. Moscow Humanitarian Pedagogical Institute.
10. Sohor, A.N. (2021). Social'naya obuslovlennost' muzykal'nogo myshleniya i vospriyatiya [Social conditionality of musical thinking and perception]. Retrieved from <https://opentextnn.ru/music/vospriyatie-muzyki/sohor-socobuslovlennost>
11. Van Dulyan. (2024). O sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya Kitaya i razvitii muzykal'nyh sposobnostey shkol'nikov na osnove mezhdisciplinarnogo podhoda [On the system of supplementary education in China and the development of musical abilities of schoolchildren based on an interdisciplinary approach]. Pedagogicheskoe obrazovanie, 5(1), 240–246.