

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО
САМОВЫРАЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ –
УЧАСТНИКОВ АНСАМБЛЯ ЭСТРАДНОЙ
ПЕСНИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

студентки 3 курса 361 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль: Развитие личности средствами искусства
Институт искусств

ХАРИТОНОВОЙ ОКСАНЫ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2021 г.

Введение. В современном мире образование рассматривается как движущая сила прогрессивного и стабильного развития общества. При этом смыслообразующим фактором образования нового типа выступает идея человека культуры, человека-созидателя и творца, человека, способного реализовывать и развивать свой творческий потенциал. При этом условия жизни в постиндустриальном или информационном обществе характеризуются как ситуация неопределенности, что и требует от человека неослабевающей мотивации постоянного самоопределения и продуктивной самореализации.

Творческое самовыражение как освоенная личностью стратегия самопроявления, самопрезентации и самореализации в деятельности является продуктом длительного накопления человеком в течении всей жизни опыта созидания и преобразования самого себя и окружающей действительности. Позиции ученых (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.) сходны в том, что наиболее важным для развития творческих способностей деятельности и проявления творческих способностей, а, значит, и развития индивидуальной стратегии творческого самовыражения является подростковый возраст, который требует особых отношений с миром, самопрезентации себя как личности, самовыражения своих черт и индивидуальных творческих проявлений.

Наиболее действенным фактором творческого самовыражения школьников выступает один из востребованных видов деятельности – вокальное творчество, одной из форм которых является вокальный ансамбль. Подростковый возраст считается кризисным, поскольку происходят резкие качественные изменения, затрагивающие все стороны развития и жизни. Познание себя через сходство с другими происходит у подростков при общении со сверстниками. Подростки имеют свои собственные нормы, установки, специфические формы поведения, которые

образуют особую подростковую субкультуру. Для них очень важно чувство принадлежности, возможность занять свое место в группе сверстников.

Подростки увлекаются эстрадно-джазовым искусством и имеют возможность с помощью Интернета знакомиться с лучшими видеоклипами вокальных групп, с конкурсной борьбой эстрадных вокалистов. В современных условиях развития интереса к пению среди молодежи работа ансамбля эстрадной песни является особенно интересной и востребованной.

Ансамбль является небольшой группой музыкантов, совместно исполняющих вокальные произведения. Для создания вокального ансамбля необходимо проверять вокальные данные, чистоту интонирования, естественность звукоизвлечения, манеру пения, владение дыханием, то есть определить способности к выразительности исполнения, владение вокальной техникой, умению донести содержание, смысл песни.

Техническую основу ансамбля составляет умение певцов-подростков исполнять одновременно и слитно. Хороший ансамбль может быть создан лишь в том случае, если коллектив правильно составлен. Необходимо, чтобы в коллективе были ребята с хорошими сольными голосами, ибо их тембр влияет на качество звучания партии в целом, на тембр партии. Однако совершенно необходимо, чтобы все голоса партии были сходны по тембру и могли образовать слитное унисонное звучание.

Большим потенциалом в этом плане обладает система дополнительного образования, в рамках которой возникает возможность создания пространства творческой деятельности подростков, открытого для творческого самовыражения и не регламентированного жесткими требованиями программ,

реализуемых в ДМШ и ДШИ.

Степень научной разработанности проблемы.

Изучение литературы по проблеме показал, что понятие «творческое самовыражение» представлено широко и многозначно в философской, психологической, педагогической, культурологической и пр. литературе.

Фундаментальной категорией исследования выступает феномен творчества. В психолого-педагогическом контексте для многих ученых характерна позиция определения творчества как процесса проявления субъектности личностью, своих индивидуальных способностей, оригинальности и неповторимости (Л.С. Выготский, Д.А. Леонтьев и др.). Представители гуманистической психологии (К.А. Абульханова-Славская, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу и др.) полагали, что основу творчества человека образует потребность в самоактуализации, самореализации своего «Я», а степень удовлетворенности человека жизнью и своей ролью в ней напрямую зависят от полноты раскрытия и выражения своего «Я».

Проблемам самовыражения и выразительности в философии посвящены работы М.М. Бахтина, Н.А. Бердяева и др. Философский уровень осмысления процесса развертывания, раскрытия и выражения себя, своей индивидуальности дает возможность трактовать этот феномен как постоянное расширение человеческих возможностей в процессе развития. Методологической основой исследования послужили идеи российских философов о саморазвитии личности посредством творчества (Н.А. Бердяев, В.С. Библер и др.).

Психолого-педагогические аспекты феномена самовыражения личности в разные возрастные периоды явились предметом исследования С.С. Брикуновой, А.С. Косоговой, Н.Г. Чаниловой, В.Ф. Шкель, И.П. Шкуратовой и др.

Представляется для нас значимым также определение психолого-педагогических характеристик возрастного развития школьников, когда развиваются способности, индивидуальные склонности к конкретным видам деятельности, конструируется целостная картина мира и возникает

восприятие себя как субъекта созидательной деятельности (В.А. Аверин. Л.С. Выготский, и др.).

То, что это понятие трактуется так многозначно, и делает ее сложной для научного исследования. Недостаточность разработанности проблемы развития творческого самовыражения школьников-участников ансамбля эстрадной песни в системе дополнительного образования позволяет считать выбор темы актуальным.

Объект исследования - процесс развития творческого самовыражения.

Предмет исследования – развитие творческого самовыражения школьников.

Цель исследования - разработать пути и средства развития творческого самовыражения школьников – участников ансамбля эстрадной песни в системе дополнительного образования.

Поставленная цель определила следующие задачи исследования:

1. Представить сущность и содержание понятия «творческое самовыражение».

2. Рассмотреть ансамбль эстрадной песни как форму организации работы по развитию творческого самовыражения школьников в системе дополнительного образования.

3. Разработать методические основы развития творческого самовыражения школьников-участников ансамбля эстрадной песни в системе дополнительного образования.

4. Провести опытно-экспериментальную работу по развитию творческого самовыражения школьников-участников ансамбля эстрадной песни в системе дополнительного образования.

Гипотеза исследования состоит в том, что развитие творческого самовыражения школьников-участников ансамбля эстрадной песни в системе дополнительного образования будет эффективным, если

- изучен феномен творческого самовыражения и конкретизировано понятие,

- определено место ансамбля эстрадной песни в развитии творческого самовыражения школьников,

- разработан диагностический инструментарий, позволяющий изучить уровень творческого самовыражения и определить степень его развития у подростков.

В качестве теоретической базы исследования выступают научные теории, раскрывающие:

- феноменологические характеристики самовыражения личности как процесса самораскрытия и самопрезентации самобытности, оригинальности, индивидуального своеобразия (С.С. Брикунова, А.С. Косогова, Н.Г. Чанилова, В.Ф. Шкель, И.П. Шкуратова и др.);

- возрастные характеристики развития подростка (В.А. Аверин, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.);

- гуманистические идеи психологов (А. Маслоу, К.А. Абульхановой-Славская, А.Н. Леонтьев и др.) и педагогов (В.И. Андреев, В.А. Сластенин и др.) о самореализации личности, детерминированной изнутри сущностной потребности каждого человека к самореализации и самовыражению;

- проблемы становления человека как субъекта собственной жизнедеятельности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев и др.);

- творчество как особый вид деятельности, экзистенциальный процесс самопредъявления и самопрезентации человеком себя миру (Л.С. Выготский, Б.П. Теплов и др.) и детское творчество как деятельность, естественную и необходимую для развития способностей каждого школьника;

- знания о вокальной подготовке (Л.Б. Дмитриев, В.П. Морозов и др.) и основные положения методики развития детского голоса (В. В. Емельянов, Д. Е. Огороднов, Г. П. Стулова и др.).

В соответствии с предметом и логикой педагогического исследования, сущностью изучаемого феномена использовался комплекс методов научного исследования: теоретические (междисциплинарный анализ научных категорий, образующих предмет исследования, обобщение, сравнение, сопоставление взглядов ученых на проблему творческого самовыражения подростков и др.); эмпирические (изучение программно-методической документации, педагогическое наблюдение, беседа с детьми, педагогами, наблюдение, анализ продуктов творческой деятельности школьников).

Базой исследования явился ансамбль эстрадной песни «Парадокс» МУК «ЦНК «ЕДИНСТВО» г. Маркса.

Научная новизна исследования заключается в том, что сделана попытка научного анализа и обобщения существующего материала по содержанию понятия «творческое самовыражение»; выявлены современные тенденции развития творческого самовыражения в условиях ансамбля эстрадной песни; доказана перспективность исследования творческого самовыражения подростка в условиях ансамбля эстрадной песни, позволяющую определить динамические характеристики творческого самовыражения, основанные на выделении уровней и способов его осуществления.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что изучение проблем развития творческого самовыражения в условиях ансамбля эстрадной песни открывает дополнительные возможности для дальнейших теоретико-экспериментальных исследований фундаментального и прикладного характера в рассматриваемой области, а выделение смысловых характеристик понятия «творческое самовыражение» как

процесса самопредъявления и самопрезентации себя миру поможет осуществить стремление человека реализовать заложенные в нём творческие силы и способности, индивидуальную сущность, непохожесть и своеобразие.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения его результатов в процессе работы по развитию творческого самовыражения школьников, используя все возможности эмоционального и художественного воздействия вокального искусства и вокальной деятельности в условиях ансамбля эстрадной песни на личность.

Апробация и внедрение результатов исследования:

- в качестве руководителя ансамбля эстрадной песни «Парадокс» МУК ЦНК «ЕДИНСТВО»;

- на научно-практических конференциях: VII Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие Саратова и Саратовской области», тема доклада: «Особенности преподавания эстрадного вокала в студии» (Саратов, 3-6 октября 2018 г.); VIII Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие Саратова и Саратовской области», тема доклада: «Особенности преподавания эстрадного вокала в студии» (Саратов, 9-12 октября 2019 г.)

- публикацией статей: Особенности преподавания эстрадного вокала в студии// Культурное наследие г.Саратова и Саратовской области: Материалы VII Международной научно-практической конференции (3-6 октября 2018 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2018. 581 с. С.342-347; Формы организации работы по преподаванию эстрадного вокала в студии// Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области: Материалы VIII Международной научно-практической конференции (9-12 октября 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2019. 657 с. С.464-469.

Основное содержание работы.

Первая глава посвящена теоретическим основам развития творческого самовыражения школьников – участников ансамбля эстрадной песни в системе дополнительного образования.

Ведущими факторами развития личности растущего человека становятся процессы «самости», которые, присутствуя во внутренних структурах личности, активизируются постепенно. Это связано с возрастными и индивидуальными особенностями развития ребенка. Наиболее сензитивным периодом для интенсификации процессов «самости» принято считать младший подростковый возраст - 13-15 лет. Именно на этом этапе жизнедеятельности личности качественные и количественные изменения в мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной сферах приводят к переходу от развития (детерминированному извне) к осознаваемому самовыражению.

Самовыражение является одним из составляющих самости во всех ее проявлениях и понимается как способность человека к построению своего образа мира, своего мироощущения (в слове, изображении, музыке, действии и т.д.) и самого себя в этом мире.

Самовыражение в действительности может иметь временную и пространственную определенность, выступать как процесс (во времени) или его материализованный результат (в пространстве). Это дает возможность дополнить психолого-педагогическое понимание смысла феномена самовыражения наличием в его составе определенных результатов (материальных или идеальных).

В педагогическом процессе на разных ступенях образования необходимо, чтобы на каждом из этих уровней воспитанник или обучающийся следовал своим представлениям о себе и мире, в котором он живет, но при этом не противопоставлял бы себя культурным нормам

жизни в обществе, принимал бы их и строил свою жизнь в соответствии с ними.

Ансамбль – творческий коллектив, объединенный общими задачами, едиными ценностями совместной деятельности, а также эмоциональным характером межличностных отношений, в котором организованы занятия по усвоению коллективных действий и умений; это своего рода мастерская для подготовки школьников, «специализирующихся» в различных областях искусства и спорта: артистов, художников, скульпторов, литераторов, спортсменов.

Художественное единство исполнения всегда обусловлено единством понимания образного содержания произведения всеми участниками исполнительского коллектива и общностью их профессионального мастерства. Трудно согласиться с определениями ансамбля, опирающимися только на его внешние технические признаки, как и с тенденцией разделить ансамбль на технический и художественный. Это противоречит самой природе ансамбля, идет вразрез с вокальной практикой.

Ключевыми позициями системы дополнительного образования являются развитие личности через творчество, творческую деятельность, развитие самостоятельности и активности личности, которые на наш взгляд и ведут к организации включенности школьников в процесс творческого самовыражения.

Вторая глава – практические основы развития творческого самовыражения школьников – участников ансамбля эстрадной песни в системе дополнительного образования.

Ансамбль эстрадной песни - разновозрастное творческое объединение, которое обогащает ребенка за счет содержания своей деятельности, структуры работы, использования своеобразных приемов воздействия на развитие творческой личности. В основе организации

деятельности ансамбля лежат эмоционально-нравственные связи между участниками, дружелюбные отношения и взаимопомощь, взаимная ответственность за конечный результат.

В основе работы ансамбля лежит образовательная программа, целью которой является организация обучения таким образом, чтобы создать условия, обеспечивающие выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей и оказание им социальной поддержки. Программа является комплексной и органично соединяет в единое художественное целое творчество вокалиста, танцора, актера, музыканта, подчиняя их индивидуальное творчество общей задаче создания музыкального мини-спектакля, «шоу-номера».

В программу ансамбля эстрадной песни включена индивидуальная и групповая работа с музыкально одаренными детьми, развитие их певческих, голосовых и общемузыкальных данных. Постановка голоса заключается в выявлении его природы и приобретении правильных технических приемов пения. Работа ансамбля направлена, прежде всего, на подготовку исполнителей. Номера художественной самодеятельности в исполнении подростков готовятся для городских конкурсов пения и для других мероприятий.

Анализ исследований по проблеме позволил выявить ряд основных характеристик, которые важны для описания индивидуальной стратегии творческого самовыражения личности. К их числу относятся: степень осознанности и целенаправленности творческого акта; естественность или искусственность создаваемого образа; активность (мотивированность) творческого самовыражения личности в деятельности; широта самовыражения личности; вариативность презентуемых образов; нормативность или окультуренность самовыражения личности.

Критериями творческого самовыражения являются:

- когнитивный (предметные знания и навыки, в том числе общий интеллект, знания, опыт в конкретной предметной области, дисциплинированность),

- мотивационный (стремление к участию в творческой деятельности, к созданию творческого продукта, понимание и признание ценности творчества как своего, так и чужого),

- деятельностный (навыки организации самостоятельной творческой деятельности, выбор наиболее успешной стратегии поведения, умение вести диалог, чтобы найти наиболее правильный путь в решении поставленной задачи, нацеленность на результат),

- рефлексивный (эмоциональный отклик на выполняемое задание, способность к самоанализу, объективная оценка творческих достижений своих и чужих).

Каждый из критериев определяется рядом показателей, раскрывающих его полное содержание.

К показателям когнитивного критерия мы отнесли: предметные знания и навыки; надситуативная активность (инициативность, выход за пределы заданного); внутренняя позиция творца (заинтересованность в решении проблемно-поисковых задач, тенденции к индивидуализации творческой деятельности).

Показателями мотивационного критерия являются: потребность в творческой деятельности; заинтересованность в создании качественного творческого продукта; признание ценности творчества.

Показателями деятельностного критерия являются: творческая и познавательная самостоятельность; качество выполняемых действий; навыки сотрудничества.

К показателям рефлексивного критерия мы отнесли: особенности эмоционально-ценностного отношения к себе (уровень самооценки, её

адекватность); стремление к самообразованию, саморазвитию; умение объективно оценить свой и чужой творческий продукт.

На основе выделенных критериев и показателей были выделены уровни развития творческого самовыражения школьников: минимальный, достаточный и оптимальный. и анализ просмотренного материала.

Заключение.

Самовыражение личности играет значительную роль в личностном становлении школьников и должно стать ведущей, важнейшей особенностью новой системы образования. Мы рассматриваем творческое самовыражение как создаваемое человеком деятельное пространство, в котором корректируется направление влияния. Раскрывая в самовыражении собственную сущность и обогащая ее, человек ищет «отношения сродности» (С.Л. Франкл) и с этих позиций определяет способы познания и преобразования себя и внешнего мира. Творческое самовыражение – это самодеятельность человека, ориентированная на поиск и утверждение индивидуального достоинства. И это возможно лишь в процессе субъектного взаимного созидания, при котором не игнорируется объективная реальность, а, наоборот, максимально глубоко и всеохватно идет проникновение в нее, но оно превышает уровень и переходит границу прежних возможностей не только технических, объектно-познавательных, но и ценностных.

Рассмотрев ансамбль эстрадной песни как форму организации работы по развитию творческого самовыражения в системе дополнительного образования, можно отметить, что главной задачей таких объединений является необходимость сформировать навыки ансамблевого исполнения с наиболее эффективным и правильным использованием приобретенных вокально-слуховых навыков; научить подростков работать в ансамбле; научить свободному ориентированию в работе с техникой (микрофонами, фонограммами и т. д.). Именно система дополнительного образования

предоставляет реальную возможность включения школьников в самый разнообразный спектр деятельности, которые и позволяют им развивать свое творческое самовыражение, причем всесторонне, овладевая этими разнообразными деятельностью, «пробуя» себя в них.

Анализ основных методических приемов по развитию творческого самовыражения позволяет сделать вывод о том, что все методические приемы работы направлены на то, чтобы научить подростков эстрадной манере пения, которая характеризуется: близким звуком на протяжении всего диапазона, полетностью, близостью к речевой фонетике, речевым (не очень округленным) формированием звука, огромным значением слова как смыслового и выразительного момента, использованием различных приемов и красок (шаут, граул, вибрато, прямой звук, фрулато). Хорошее владение своим голосом будет способствовать повышению активности подростков в процессах самовыражения, что может быть организовано в условиях ансамбля эстрадной песни, как одной из форм деятельности в системе дополнительного образования. Готовность школьника к творческому самовыражению в вокальной деятельности – это мотивированное стремление проявлять свои инициативы и творческие способности в процессе создания продуктов вокального творчества посредством индивидуального дополнения и/или преобразования существующих исходных позиций. Формы творческого самовыражения школьников - участников ансамбля эстрадной песни могут быть различными: участие в конкурсах, культурно-просветительская деятельность и пр.

Проведенная нами экспериментальная работа по развитию творческого самовыражения школьников – участников ансамбля эстрадной песни в системе дополнительного образования, позволила выявить критерии, показатели и уровни развития рассматриваемого феномена. Так, критериями творческого самовыражения является когнитивный,

мотивационный, деятельностный и рефлексивный. Каждый из критериев определяется рядом показателей, раскрывающих его полное содержание. На основе выделенных показателей нами были выявлены следующие уровни развития творческого самовыражения школьников: минимальный, достаточный и оптимальный. Также, в соответствии с выделенными критериями, показателями и уровнями были подобран диагностический инструментарий, включающий методы включенного наблюдения за процессом вокальной работы и самовыражением школьников, беседа с детьми, беседа с родителями, метод экспертной оценки, изучение продуктов творческой деятельности школьников в соответствии с заданными показателями. С целью фиксации индивидуальной динамики творческого самовыражения школьников – участников ансамбля эстрадной песни использовалась индивидуальная карта, отвечающая структурным компонентам творческого самовыражения.