

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории и педагогики
искусства

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТА-ВОКАЛИСТА**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

3 курса 361 группы Института искусств
направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиль «Развитие личности средствами искусства»

СМИРНОВА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

Научный руководитель

доцент, кандидат социологических наук _____ Ю.Ю. Андреева
подпись, дата

Заведующий кафедрой

профессор, доктор педагогических наук _____ И.Э. Рахимбаева
подпись, дата

Саратов 2021

Введение

Мир искусства – это мир художественных образов. Только осознание специфики художественного образа способствует постижению сути искусства. Музыкант представляет слушателям уже существующие, оформленные, неповторимые образы, отражающие действительность в ее конкретности, индивидуальности и неповторимости. Его задача творчески «прочитать» художественное произведение, раскрыть в своем исполнении то эмоционально-смысловое содержание, которое было заложено в него автором, наполнив создаваемый художественный образ индивидуальным опытом понимания и переживания музыки. В то же время, будучи естественной картиной мира, художественный образ заключает в себе обобщение, отображает внутренний смысл изображаемого, следовательно, является формой познания и отражения действительности. Музыканту в его исполнительской деятельности важно уметь находить интересные интерпретаторские решения, произвольно представлять художественный образ, творчески подходить к реализации исполнительского замысла. Этот компонент его будущей профессиональной деятельности диктует необходимость развития определенного вида мышления, направленного на художественное познание окружающего мира – художественно-образного мышления.

Вопросы формирования и развития художественно-образного мышления привлекает внимание отечественных и зарубежных представителей различных отраслей знаний, многих исследовательских коллективов. Ведущими исследователями по проблемам психики человека и его мыслительной деятельности, о механизмах его развития являются известные психологи: Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Я.А.Пономарёв, В.И.Петрушин, С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов. Исследования в области музыкальной психологии, проведенные учеными-музыковедами: С.Н.Беляевой-Экземплярской, А.В.Вицинским, А.Л.Готсдинером, В.В.Медушевским, Е.В.Назайкинским, значительно обогатили теорию природы способностей

человека, его музыкального мышления. Проблемам профессиональной подготовки современного специалиста-музыканта посвящены работы Ю.Б.Алиева, Л.А.Безбородовой, Э.М.Бурвиной, З.И.Казак, Л.С.Майковской, И.Н.Немыкиной, А.А.Пиличяускас, С.И.Савшинского, П.А.Черватюка. Вопросы художественно-образного мышления рассматриваются главным образом в трудах искусствоведов и связаны с воплощением художественных образов в изобразительной деятельности (Б.М. Неменский, А.И. Красило, Е.П. Крупник, Л.П. Маслова. Мышление певца оперирующего одновременно с разными видами представлений: и собственно музыкальными, и поэтическими, и актерскими – несомненно, имеет специфику. Однако лишь незначительная часть исследований посвящена данным проблемам (Фадеева Ю.С., Кобозева И.С., Е. А. Рыкунова, Жданов В.Ф и некоторые другие).

Несмотря на то, что в работах названных авторов решались важнейшие вопросы развития музыкального, художественного, образного мышления музыкантов, недостаточное освещение получили проблемы развития художественно-образного мышления будущего певца, не полностью раскрыта методика его развития в процессе исполнительской деятельности и интерпретации музыкальных произведений.

Целью исследования является разработка методики развития художественно-образного мышления студента-певца в процессе индивидуальных занятий в классе сольного пения.

Объект исследования – вокальная подготовка студентов музыкального вуза.

Предмет – процесс развития художественно-образного мышления будущего специалиста в условиях вокального обучения.

Рабочей **гипотезой** исследования явилось следующее убеждение:

- в основе музыкального художественно-образного мышления лежат мыслительные операции, музыкально-слуховые представления, развитие и совершенствование которых поднимает мышление на

качественно новый, творческий уровень, результатом функционирования является художественный образ вокального сочинения;

- развитие художественно-образного мышления возможно при использовании комплекса, условий и средств, способствующих решению этой задачи; к ним можно отнести прежде всего активизацию междисциплинарных связей и введение проблемно-поисковых ситуаций.

Цель и гипотеза определили основные **задачи**:

- дать психолого-педагогическую характеристику мышления ;
- провести научный анализ вопросов, связанных со спецификой художественно-образное мышление как способ постижения музыкального образа
- выявить эффективные педагогические условия, способствующие развитию художественно-образного мышления студента-певца;
- проверка на практике методики проблемного обучения и разработанного комплекса проблемных задач, вопросов, ситуаций для развития умений построения художественного образа вокального произведения комплексного развития музыкального мышления.

Методологической основой исследования явились: труды по природе и организации мыслительной деятельности (Б.Г.Ананьев, П.П.Блонский, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.); работы по психологии творчества (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Ю.Н. Кулюткин, А.Н. Леонтьев, Е.Н. Назайкинский, Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, и др.); теоретические и эмпирические работы, посвященные психологии образа, в том числе музыкального (А.Н. Леонтьев, Б.Б. Величковский, Б.Г.Ананьев, Б.М. Теплов,

Ю.А. Цагарелли, М.Г. Арановский, Г.Н.Кечхуашвили и др.); педагогические теории содержания учебного процесса (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, и др.); теории музыкального обучения - воспитания (Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажникова, Б.В. Асафьев, Д.Б. Кабалевский, Л.А. Рапацкая, Г.М. Цыпин и др.).

Методы исследования. В исследовании использовался комплекс взаимодополняющих методов:

- теоретические (анализ философской, психологической, педагогической и научно-методической литературы), сравнительно-сопоставительный анализ, обобщение и систематизация полученных данных;
- эмпирические (педагогический эксперимент, наблюдение; опросные методы, анкетирование; анализ результатов анкетирования и другие), методы количественной и качественной обработки результатов исследования.

Научная новизна исследования состоит в том, что:

- разработан и реализована методика проблемного обучения, направленная на развитие художественно-образного мышления студента-певца;
- определены критериальные показатели, уровней развития художественно-образного мышления студента-певца.

Теоретическая значимость исследования:

- полученные в исследовании результаты расширяют и конкретизируют имеющиеся представления о художественно-образном мышлении музыканта;
- в исследовании выявляются умения, направленные на построение художественного образа вокального произведения;

- теоретически обоснована и апробирована методика проблемного обучения, направленная на развитие художественно-образного мышления студента-певца.

Практическая значимость исследования определяется тем, что:

- создан диагностический инструментарий определения уровней художественно-образного мышления студента-певца;
- материалы и результаты исследования могут быть использованы в практике средних профессиональных и высших образовательных учреждений, в работе с детьми старшего школьного возраста.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Идеи исследования прошли апробацию в практике работы Института искусств ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского».

Положения и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры теории, истории и педагогики искусства, были представлены на научных конференциях:

1. Основные направления подготовки вокалистов в SGK имени Л.В. Собинова/ VII Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» (г. Саратов, Институт искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 3-6 октября 2018 года)
2. Особенности вокальных упражнений при распевании в классе Л. Сметанникова/ V международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки голоса» (г. Саратов, Институт искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 6-7 декабря 2018 года)
3. Профессиональная подготовка исполнителя академического пения: исторический ракурс/ VI Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства» (г. Саратов, Институт искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 19-20 апреля 2019 года)

4. Творческая практика вокалистов в СГК имени Л.В. Собинова/ VIII Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» (г. Саратов, Институт искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 9-12 октября 2019 года)
5. Методы развития певческого дыхания в современной вокальной педагогике: особенности дыхательных техник по системе Народного артиста РФ Н.А. Брятко/ VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки голоса» (г. Саратов, Институт искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 10-11 декабря 2019 года)
6. Особенности вокальных упражнений (распевок) для начинающих певцов/ VII международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» (Саратов, Институт искусств СГУ, 20 мая 2020 г.)
7. Вокализы для начинающих певцов/ IX студенческая научная конференция Института искусств (Саратов, Институт искусств СГУ, 30 мая 2020 г.)
8. Творческий путь народного артиста РФ Николая Афанасьевича Брятко/ IX Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» (Саратов, Институт искусств СГУ, 14-17 октября 2020 г.)
9. Достижение однородности вокализации гласных по методу народного артиста РФ Н. А. Брятко/ VII Международной научно-практической конференции «Проблемы теории и практики постановки голоса» (Саратов, Институт искусств СГУ, 5-6 ноября 2020 г.)

По материалам исследования была опубликована **статья**:

Смирнов А.С., Андреева Ю.Ю. Творческий путь народного артиста РФ Николая Афанасьевича Брятко// Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области [Текст]: Материалы IX Международной научно-

практической конференции (14-17 октября 2020 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2020. 700 с. С. 276-282

Структура работы. Магистерская диссертация объемом 100 страниц состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

Основное содержание работы

В первой главе работы рассматриваются теоретико-методологические основы развития художественно-образного мышления.

В разделе 1.1. «Мышление как предмет психолого-педагогического исследования» изучается категория «мышление», выступающая предметом изучения различных наук.

Философия рассматривает мышление как особый вид познания-отражения, который выступает необходимой предпосылкой всякой деятельности. Физиология высшей нервной деятельности понимает мыслительную деятельность с позиций физиологических процессов, происходящих в мозге человека, т.е. в объективном мире. Нейрофизиология обратила внимание на нейрофизиологические механизмы мыслительной деятельности. Психологии рассматривает мышление как высший познавательный процесс, творчески отражающий действительность и преобразовывающий имеющиеся в сознании личности представления и образы.

В работе рассматривается вклад в развитие представлений о мышлении ассоциативной эмпирической психологии (Т. Гоббс, Д. Пристли, И. Гербарт, Г. Спенсер), учения бихевиоризма (Э.Торндайк, Д.Уотсон), гештальтпсихологии (В. Келлер). Особое внимание уделяется исследованиям российских ученых в рамках деятельностного подхода (Б.Г.Ананьев, П.П.Блонского, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина).

Выявлены и охарактеризованы такие основные особенности протекания мыслительных процессов, как обобщенное и опосредованное отражение действительности, связь с практической деятельностью, неразрывная связь с речью, наличие проблемной ситуации и отсутствие готового ответа. А также такие мыслительные операции, как сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация, обобщение. Охарактеризованы индивидуальные особенности мышления и факторы, влияющие на их развитие. Значительное внимание уделено описанию видов мышления.

В разделе 1.2. «Художественно-образное мышление как способ постижения музыкального образа» рассматриваются вопросы, связанные с музыкально-исполнительской деятельностью певца, направленной на создание художественного образа вокального произведения. Изучается категория «художественного образа» и мыслительная деятельность, приводящая к его построению.

В психологии с помощью категории образа описывается и объясняется внутренняя психическая работа сознания. Образ выступает не только ментальной репрезентацией реальности, но и тем звеном, с помощью которого связываются физический мир (или материальное бытие) и сознание человека (идеальное сознание). Традиционно считается, что именно наличие художественного образа отличает произведение искусства от иных продуктов его деятельности – он вбирает содержание, смысл, эмоции, логику развития. Каждый вид искусства использует специфические средства отражения, поэтому специфичным будет и художественный образ. В отношении музыки – это музыкальный образ. В работе он охарактеризован как синкретическое единство трех начал — материального, конструктивно-логического и духовного. Изучение научной литературы позволило выделить три основных аспекта изучения музыкального образа, рассматривающие его разные грани: как феномена восприятия нотного текста; как субъективной чувственной программы: как акустического феномена. В музыкальном образе

художественное произведение обретает бытие. Он является результатом деятельности мышления, в том числе музыкального.

В данном разделе рассматриваются такие аспекты музыкального мышления как взаимосвязь мышления и интонации (Б.А. Асафьев, А.Н. Сохор), музыкального мышления и музыкальной речи (Б.Л. Яворский), как вид коммуникативной деятельности (М.Г. Арановский), как постижение звуковой формы музыки (то, что мы слышим), как сгусток смысла, эмоциональное состояние (М.Г. Арановского, В.В. Медушевского и Е.В. Назайкинского). Представлены характеристики качественной динамики развития музыкального мышления, характеристикой процессуальной специфики музыкального мышления, выявлена специфика музыкальных мыслительных операций. Все вышесказанное позволяет говорить о том, что музыкальное мышление в строгом смысле этого слова начинается с оперирования музыкальными образами.

Поскольку певец в своей исполнительской деятельности работает не только с музыкальным, но и поэтическим текстом, в работе дано краткое описание поэтического мышления.

И музыкальное, и поэтическое мышление рассматривается учеными как разновидность художественного мышления. В нашем исследовании, учитывая прежде всего особенности музыкального мышления, поскольку определяющей составляющей для образной выразительности вокального сочинения выступает все же музыка, переинтонирующая поэтический текст, в также принимая во внимание значительный вклад в создание художественного образа вокального произведения поэтического текста, будем оперировать термином «художественно-образное мышление», отражающем интегрированную природу музыкального и поэтического образов вокального произведения. Художественно-образное мышление – специфический аналитико-синтетический и обобщающий процесс целенаправленного опосредствованного

художественного познания вокального произведения, направленного на создание художественного образа.

Вторая глава посвящена описанию методики и организации процесса развития художественно-образного мышления студента-певца.

В первом разделе разрабатывается и обосновывается методика развития художественного мышления студента-певца, основанная на проблемном обучении. Для развития художественно-образного мышления необходимо организовать такие условия учебно-познавательной деятельности, которые обеспечат студенту-вокалисту продвижение от более простых мыслительных операций к творчески-преобразовательной активности. Последний характеризуется готовностью и умением самостоятельно работать над вокальным сочинением, решать художественно-практические задачи, создавая полноценный и многогранный художественный образ. Далее рассматриваются сущность, этапность, формы проблемного обучения. При обучении вокалиста возникают проблемы как практические, связанные с технологией звукообразования, так и творческие, художественные, поэтому развитие художественно-творческого мышления должно базироваться на проблемных ситуациях, разрешение которых приведет к развитию его интеллектуальных и эмоциональных (в том числе интонационных) начал. В работе выделены три направления работы будущего певца над развитием художественно-образного мышления, которые связаны с глубоким анализом литературных и музыкальных источников; работой над развитием потенциала выразительности голоса; поиском новых актерских возможностей воплощения художественного образа. Данные направления полностью соотносятся с выделенными в разделе 1.2. гранями музыкального образа. В соответствии с тремя этапами работы над музыкальным приведением в работе представлены проблемные задания в рамках выделенных направлений, решение которых приведет к развитию художественно-образного мышления студента-певца.

В разделе 2.2. описаны ход и результаты экспериментального исследования, которое проходило на базе Института искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского на материале индивидуальных занятий по вокалу студентов 4 курса направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль Музыка. На констатирующем этапе были выделены и описаны критерии оценивания уровней развития художественно-образного мышления студентов-певцов и их показатели, а также проведено их диагностирование у 5 человек экспериментальной группы эксперимента. Для проведения диагностики были разработаны три блока вопросов, на которые студенты отвечали после исполнения вокального произведения. В оценивании принимали участие педагоги Института искусств. Количественный анализ результатов показал, что все студенты находятся на начальном дохудожественном уровне развития художественно-образного мышления. На втором этапе формирующего эксперимента внедрялась разработанная методика проблемного обучения и комплекс проблемных задач. По окончании данного этапа была проведена повторная диагностика, показавшая значительное увеличение количественных и качественных показателей у студентов. В результате внедрения методики проблемного обучения, использования разработанного комплекса проблемных задач актуализации междисциплинарных связей у студентов значительно повысился не только уровень развития художественно-образного мышления, но и проявления специальных способностей и профессиональных качеств, необходимых для дальнейшей исполнительской и педагогической деятельности.

Заключение

Представленное в рамках магистерской диссертации исследование позволило в ходе анализа и обобщения его результатов сделать ряд основных выводов.

Изучив состояние проблемы развития художественно-образного мышления в научной и методической литературе, мы выяснили, что данная

проблема до настоящего времени в отношении студента-вокалиста не была в достаточной степени научно обоснована, а развернутые исследования по данному вопросу единичны. Содержание самого понятия «художественно-образное мышление» в музыкальной, а в особенности вокальной, деятельности теоретически обосновано недостаточно; в исследованиях, в какой-то степени затрагивающих эту проблему, условия и средства развития искомого качества раскрыты недостаточно.

В магистерской выпускной квалификационной работе были поставлены и последовательно решены задачи:

- дать психолого-педагогическую характеристику мышления ;
- провести научный анализ вопросов, связанных со спецификой художественно-образное мышление как способ постижения музыкального образа
- выявить эффективные педагогические условия, способствующие развитию художественно-образного мышления студента-певца;
- проверка на практике методики проблемного обучения и разработанного комплекса проблемных задач, вопросов, ситуаций для развития умений построения художественного образа вокального произведения комплексного развития музыкального мышления.

В результате проведенного исследования была разработана и апробирована методика проблемного обучения, направленная на совершенствование подготовки специалиста; это те условия и средства, которые позволяют говорить о возможности развития важнейшего профессионального качества – художественно-образного мышления.

К ним мы относим:

- актуализация междисциплинарных связей с дисциплинами музыкально-теоретического и музыкально-исполнительского циклов, которые дают возможность максимально оптимизировать процессы мыслительной

деятельности учащихся, создают основу для формирования обобщенных знаний, целостного представления о музыкальном искусстве;

– использование методики проблемного обучения, способствующего проявлению потенциальных творческих способностей, нахождению и варьированию приемов решения технических и художественных задач;

– использование разработанного комплекса проблемных задач, вопросов, ситуаций для развития умений построения художественного образа вокального произведения комплексного развития музыкального мышления.

Проверка данной методики на практике позволила подтвердить сформулированную ранее гипотезу исследования. Проникновение в сущность музыкального образа осуществимо при опоре на художественно-образные представления и развитые музыкально-слуховые действия. Все это и предусматривает методика, в которой сочетаются эмоционально-чувственные и интеллектуальные компоненты.