

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА
ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ МАГИСТРА**

студентки III курса 321 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
(Развитие личности средствами искусства)
Института искусств

БЕЛЯК МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Саратов, 2021

Введение. Актуальность исследования определяется тем фактом, что одной из основных форм, на основе которой человек может выстраивать отношения с природой, предметами и объектами искусства, окружающей действительностью, с другими людьми, выступает эстетическое восприятие и осознание их ценности. В свою очередь наличие у человека эмоционально окрашенных проявлений эстетического вкуса способствуют формированию избирательности по отношению к ценностным предпочтениям.

В настоящее время перед современным обществом одной из насущных проблем выступает проблема духовного оскудения и утраты молодым поколением нравственных ориентиров, неразвитость эстетического вкуса и восприятия, эстетического сознания и представлений. Утрата или несформированность данных компонентов эстетического развития личности препятствует осмыслению, распознаванию истинных и ложных ценностей, делает невозможным достижение молодым поколением эстетического совершенства. Данная негативная тенденция связана с последствиями возросшей значимости продуктов, создаваемых средствами научно-технического прогресса над продуктами духовной и культурно-эстетической сферы.

При этом нельзя не отметить, что особую обеспокоенность вызывает наличие дефицита в духовном и эмоционально-эстетическом развитии молодежи, ввиду сензитивности их периода взросления к эстетическому воспитанию и развитию. В этой связи особую значимость приобретает необходимость обеспечения на должном уровне подрастающему поколению нравственного воспитания и развития, противодействия тенденции последнего времени, проявляющейся в культивировании в их среде потребительского и бездуховного поведения, возрождения в детях желания и потребности в активной деятельности, направленной на эстетическое развитие.

В настоящее время почти повсеместно созданы и функционируют детские развивающие центры, которые умело сочетают физическое и психологическое развитие детей различных возрастов, начиная от раннего дошкольного возраста и до старшего подросткового, с их культурным, художествен-

но-эстетическим и интеллектуальным развитием. Именно детские развивающие центры способны создать на высоком уровне необходимые условия для духовно-нравственного и эстетического становления и развития личности подрастающего поколения в процессе приобщения их к миру искусства.

Теоретическая разработанность и методологическая основа исследования. В разное время вопросам эстетического воспитания и развития личности были посвящены труды В. Г. Агарагимовой, А. В. Азархина, В. В. Бычкова, А. Г. Вазеровой, П. С. Гуревича, А. Л. Золкиной, Н. В. Коростылёвой, О. А. Кривцуна, В. Н. Кульбижекова, В. Г. Ланкина, Е. А. Макеевой. Проблемам эстетического развития личности в системе дополнительного образования детей были посвящены работы И. А. Виноградовой, Н. А. Ефремовой, О. Л. Игнатъевой, Т. А. Котляковой, О. С. Кудашкиной, Н. Т. Фролушкиной. Эстетическое воспитание как основа творческого развития личности исследовалась в научных трудах Е. А. Ануфриевой, В. Г. Игнатовича, Н. И. Киященко, О. В. Ларминой, Н. В. Логуновой, Л. Н. Москвичевой, Т. В. Хлопиной. Музыка как средство эстетического воспитания детей, рассматривалась в работах Т. А. Артюхиной, В. В. Буткевича, Г. П. Гречко, Т. В. Емелиной, Н. Э. Касаткиной, Ю. С. Любимовой, Н. И. Малишевской, Н. А. Нефедовой.

В то же время, несмотря на значительное по количеству число разработок авторов, связанных с возможностями эстетического развития личности детей, в том числе и в условиях учреждений дополнительного образования, к которым относятся центры эстрадного искусства, тем не менее, следует отметить недостаточную разработанность некоторых аспектов, касающихся практической деятельности с детьми по их эстетическому развитию. Недостаточная изученность выделенного в исследовании направления, на наш взгляд, требует дополнительного осмысления, в связи с чем мы определили методологическую базу магистерского исследования.

Объект исследования – эстетическое развитие личности. **Предмет** исследования – особенности эстетического развития детей в центре эстрадного

искусства. **Цель:** изучение практики эстетического развития детей в условиях центра эстрадного искусства. В соответствии с целью исследования в работе были поставлены и решены следующие **задачи:** 1) представить сущность и содержание понятия «эстетическое развитие», охарактеризовать ретроспективу проблемы; 2) проанализировать роль детских развивающих центров в эстетическом развитии детей; 3) рассмотреть эстрадное искусство как феномен культуры XX-XXI веков; 4) охарактеризовать концертный номер как форму эстрадного искусства; 5) писать работу по постановке концертных номеров в МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» г. Выборга Ленинградской области; 6) представить результаты диагностики эстетического развития детей в МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» г. Выборга Ленинградской области.

Теоретическую основу исследования составили труды и работы отечественных и зарубежных авторов, посвящённые вопросам эстетического воспитания и развития личности, эстетическому воспитанию как основе творческого развития личности, проблемам эстетического развития личности в системе дополнительного образования детей и др. В работе использовались и другие источники: энциклопедии, толковые словари, хрестоматии, периодические издания. **Методы** исследования: анализ, систематизация научно-методической литературы; анализ собственной практической деятельности в качестве руководителя вокального ансамбля в МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» г. Выборга Ленинградской области. Практическая значимость исследования заключается в его научно-познавательном значении и расширении теоретико-прикладных представлений о возможностях эстетического развития детей в условиях центра эстрадного искусства.

База исследования: МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» г. Выборга Ленинградской области. **Структура** магистерской диссертации обусловлена выбранными объектом и предметом, а также поставленными целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников, приложения.

I. Эстетическое развитие детей как педагогическая проблема

1.1 Эстетическое развитие: сущность и содержание понятия, ретроспектива проблемы. Передача юному поколению представлений, чувств и переживаний о прекрасном, которые накоплены в общественном сознании и основаны на восприятии проявлений красоты в сфере природы, быта, труда, отношений между людьми, искусства, обучения и творчества, может происходить в рамках эстетического развития детей. В научной литературе имеется множество взглядов на содержание понятия и сущностные характеристики данного процесса. Данный факт обуславливается дискуссионностью и неоднозначностью отношения к процессу эстетического развития личности в научном сообществе, а также распространённостью в научном обиходе разнообразных подходов к ретроспективе проблемы.

Зарождение идеи осуществления эстетического развития личности произошло ещё во времена древней Античности. Происхождение термина «эстетика» имеет греческие корни (греч. *«aisteticos»* – воспринимаемый чувством). Определение термина «развитие» связано с изменениями, происходящими в природе и обществе, основанными на преобразовании каких-либо качеств и состояний, их переходе от одного состояния или положения к другому. В этой связи эстетическое развитие личности может рассматриваться как процесс, оказывающий воздействие на создание предпосылок к формированию эстетического сознания и его совершенствованию в отношении ко всему, что находится в окружении личности.

Проявление тех или иных элементов эстетического развития личности ребёнка наблюдается в изменениях, которые зарождаются в сознании и самосознании. Кроме того, изменениям подвергается эмоционально-чувственная сфера, что в свою очередь оказывает влияние не только на отдельные поступки, мотивы и намерения ребёнка, но и на его поведение в целом.

1.2 Роль детских развивающих центров в эстетическом развитии детей. Как правило, детские развивающие центры – это многопрофильные учреждения дополнительного образования, состоящие из различных творче-

ских учебных объединений, специалисты которых готовят детей в области эстрады по таким направлениям, как эстрадно-вокальное, эстрадно-танцевальное, эстрадно-инструментальное, театральное искусство.

Применение детскими развивающими центрами разнообразных форм продуктивного взаимодействия между детьми, педагогами и родителями способствует созданию значительных возможностей не только для многостороннего развития детей, но и обеспечивает активное и осмысленное постижение ими информации, приобретение знаний и умений в эстетическом отношении. У детей увеличивается опыт в продуктивной и трудовой деятельности, повышается активность, создаются условия для творческой самореализации и самовыражения. Также особо отмечается развитие чувственного восприятия эстетических свойств предметов, процессов и явлений, формирование эстетического вкуса, воспитание эстетической культуры, становление эстетического сознания, формирование эстетического поведения и эстетического отношения к действительности, развитие эстетическо-познавательной деятельности и в целом, происходит обеспечение духовного развития и становления личности детей. Как правило, наибольшей популярностью пользуются программы художественно-эстетического направления. Для детей школьного возраста в стенах детских развивающих центров организуются музыкальные занятия, театральные студии, школы живописи, изостудии, творческие мастерские, танцы.

Для реализации педагогами детских развивающих центров эффективного руководства процессом эстетического развития воспитанников, посещающих центр, часть времени на занятиях, как правило, посвящается формированию эмоционального и духовного мира детей. В этой связи особую значимость имеет привлечение для работы в детские развивающие центры педагогов, которые сами обладают высоким уровнем развития эстетической культуры, которые способны воспринимать эмоциональное состояние и потребности других людей.

II. Эстрадное искусство как феномен культуры XX-XXI веков

2.1 Эстрадное искусство: история и современность. Эстрада, как один из видов исполнительского искусства, своими корнями уходит в далекое прошлое. Элементы эстрады встречаются уже в Древней Греции, Древнем Египте и Древнем Риме. Хотя эстрада тесно взаимодействует с другими искусствами, такими как, музыка, драматический театр, хореография, литература, кино, цирк, пантомима, она является самостоятельным и специфическим видом искусства. Термин «эстрада» (от фр. *estrade* – возвышение, сценическая площадка, предназначенная для публичного выступления; от лат. *strata* – настил, помост, возвышенность, площадка) впервые начинает встречаться в газетных рецензиях, в печати во второй половине XIX века в связи с формированием эстрадных жанров и обособлением их в самостоятельную отрасль сценического искусства.

Стремление человека к эстрадным зрелищам объясняется феноменом эстрады, суть которого заключена в модели поведения, своеобразии художественного образа, эстетических ценностей, подаваемых зрителю и слушателю с эстрадных подмостков. Согласно философско-эстетической традиции, мир всегда и трагичен и комичен одновременно. А легкость, ритмичность и жизнерадостность эстрады способствует разрешению драматизма нашей жизни.

Формирование эстрады как самостоятельного искусства относится к концу XIX века. В нашей стране профессиональные основы эстрадного искусства были заложены в народном творчестве: фольклоре, на почве скоморошьих игр и глумов, балаганных представлений, центральное место в которых занимала музыка.

Содержанием искусства эстрады являются произведения малых форм традиционных (театр, музыка, танец, художественная литература) и техногенных искусств (кино, компьютерная мультимедиа), а также цирка (клоунада, эквилибристика, акробатика, иллюзионизм), объединенные в единое представление – концерт, шоу-программу, ревю и др.

2.2 Концертный номер как форма эстрадного искусства. Концертное выступление является эффективной формой эстетического и нравственного развития исполнителей и относится к ответственным моментам в жизни любого исполнителя или хореографического коллектива, когда происходит демонстрация зрителям конечного результата проделанной репетиционной работы.

Искусство эстрады – это, прежде всего, искусство каждого отдельного номера. Любое концертное выступление состоит из калейдоскопа номеров, состав которых обычно определяет качество этого выступления, будь это концерт, ревью или детский праздник. Номер – это главная художественная единица концерта. Концертный номер для артиста, который выступает на эстраде, также представляет собой маленький спектакль, имеющий свою завязку, кульминацию и развязку. Характерной чертой концертного номера является наличие чёткой лаконичной композиции, интригующей завязки, острой кульминации, финала и отточенной внешней формы.

Структура концертного номера тождественна структуре любого драматического действия и связана с обязательным наличием своеобразного экспозиционного момента, необходимой завязки действия. Концертный номер не может существовать и без развития, напряжённость которого находится в зависимости от конкретных задач постановщика

Каждый концертный номер требует своей «подачи» – текстовой, музыкальной, особого света, который создаётся с учетом характера и стиля номера. Для исполнителя концертный номер является условием его существования в пространстве концерта, возможностью впоследствии успешно осуществить какие-то профессиональные шаги (создать клип, записать сингл, принять участие в различных культурных программах и проектах).

Во многом исполнительский успех концертного номера определяется приданием ему исполнителем личностного характера за счёт соответствующего душевного настроения, эмоциональности артиста, степени воодушевления.

III. Практика эстетического развития детей в условиях МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» г. Выборга Ленинградской области

3.1 Работа по постановке концертных номеров. МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» является центром творческого и эстетического воспитания и поддержки талантливой, одарённой молодежи и детей. Специфика работы Центра состоит в сочетании традиционных обучающих форм занятий и активном включении всех детских объединений в практическую деятельность с показом достижений воспитанников: концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, творческих вечеров.

Уровень участников коллективов, действующих на базе МАУК «ЦДЭИ «Эльфы» позволяет ставить яркие, зрелищные концертные номера. Поскольку концертные выступления предполагают коллективный труд, организация занятий требует от всех её участников высокой самодисциплины, так как от действий каждого зависит судьба каждого концертного номера. На постановочных репетициях при подготовке концертных номеров осуществляется достижение максимально яркого актёрского исполнения концертных номеров, придание им живости, естественности, искренности в отображении характера героев. Параллельно постановочным репетициям назначаются репетиции, связанные с окончательным определением, монтированием и отработкой всех перестановок декораций и светового оформления концертного выступления, созданием монтировочных и световых партитур. Каждое концертное выступление коллектива анализируется и обсуждается, отмечаются положительные стороны, обращается внимание на недостатки с целью их устранения в дальнейшей концертно-исполнительской деятельности, ведь любое успешное выступление, встреченное публикой с теплом, позволяет не только сформировать о коллективе и его исполнительских возможностях положительное мнение, но и влияет на укрепление у участников желания работать ещё плодотворнее.

3.2 Диагностика эстетического развития детей. Обогащение духовного мира детей производится вокальными руководителями МАУК «ЦДЭИ «Эльфы» посредством передачи им разнообразных художественных образов из музыкальных произведений. Комплектование вокальных коллективов МАУК «ЦДЭИ «Эльфы» производится без особого отбора. Для того, чтобы деятельность руководителей вокального коллектива МАУК «ЦДЭИ «Эльфы» отличалась эффективностью, требуется проведение сбора информации об индивидуальных особенностях и возможностях музыкального, вокального и эстетического развития детей, направленности их интересов. Прежде всего необходимо отметить, что с вновь прибывшими потенциальными воспитанниками коллектива вокального ансамбля МАУК «ЦДЭИ «Эльфы» осуществляется первичная диагностическая работа по выявлению индивидуальных характеристик их слуха и голоса, а также вокальных возможностей каждого воспитанника. Диагностическое исследование проводится руководителями вокального ансамбля в учебной аудитории городского Дома культуры г. Выборга в форме прослушивания. Итогом каждого учебного года является проведение повторного диагностического исследования с целью выявления динамики развития знаний, умений, навыков в области музыкального и вокального исполнительства, динамики развития художественно-образного и эстетического восприятия окружающего мира и музыкальных произведений, творческой активности детей в вокально-исполнительской деятельности.

В целом, можно отметить, что диагностическому исследованию эстетического развития и общей культуры детей в вокальном ансамбле отводится существенное место наряду с диагностикой общих вокальных данных, навыков и способностей. Результаты всех этапов диагностического исследования обладают особой значимостью для выстраивания с каждым ребёнком индивидуальной работы, определения его отдельных перспектив и направления дальнейшей деятельности в совершенствовании эстетического интереса и эстетической потребности и в целом в направлении на осуществление ими эстетической деятельности.

Заключение. Сегодня актуальным становится осуществление эстетического развития личности во взаимосвязи с разными сторонами педагогического процесса, которые способствуют через организацию занятий различными видами деятельности формировать у детей эстетические чувства, оценку, интерес, вкус, потребности. Такая деятельность может предоставляться юному поколению детскими развивающими центрами – многопрофильными учреждениями дополнительного образования, состоящими из различных творческих учебных объединений. В их стенах проводятся специальные занятия, которые помогут каждому воспитаннику состояться в качестве духовно и эстетически обогащённой личности, раскрыть творческий потенциал.

На сегодняшний день одним из самых распространённых массовых жанров, мощных средств пропаганды вокального, танцевального, музыкального, театрального творчества, культивируемых на базе большинства детских развивающих центров, является эстрадное искусство, отличающееся от других видов искусств своей синтетичностью, комплексностью, многообразием и широким спектром музыкальных стилей, направлений и жанров. Эстрадное искусство ориентируется на самую широкую аудиторию и опирается, прежде всего, на мастерство исполнителей, на их технику перевоплощения, умение создавать лаконичными средствами эффектную зрелищность.

Анализ практики эстетического развития детей в условиях МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» г. Выборга Ленинградской области позволил сделать вывод о том, что, выступление с номером на эстраде требует технических знаний, упражнений, метода и стиля, которые может дать только обучение. Недостаточно просто петь и танцевать, необходимо уметь это делать, чтобы служить искусству и сохранить голос, а также знать особенности постановки концертных номеров.

Ключевая роль в грамотной постановке концертных номеров принадлежит режиссёру, постановщику, а иногда хореографу, композитору, художнику, в том числе художнику по свету, костюму. Но окончательная реализация концертного номера осуществляется конкретным исполнителем, который

представляет его сущность, его плоть, а не только интерпретирует авторский и режиссерский замысел. В развитии, обучении и эстетическом воспитании детей разного возраста в МАУК «ЦДЭИ «Эльфы» особую роль выполняет вокально-ансамблевое отделение, которое является одной из наиболее достигаемых для детей разного возраста форм исполнительства.

Одним из наиболее значимых этапов в МАУК «ЦДЭИ «Эльфы», помимо самого творческого процесса и самовыражения детей, выступает процесс диагностического исследования их эстетического развития и общей культуры, результаты которого позволяют выстроить с каждым ребёнком индивидуальную работу, определить отдельные перспективы и направления дальнейшей деятельности в совершенствовании эстетического вкуса, интереса и эстетической потребности и в целом в направлении на осуществление ими эстетической деятельности. В качестве методов диагностического исследования могут быть использованы метод наблюдения за деятельностью детей, проявлением их эстетического вкуса, чувств, эстетического сознания, опрос (анкетирование, тестирование) детей, анализ их работы для получения информации об их эстетических представлениях. Важно отметить, что результаты проводимой руководителями вокального ансамбля МАУК «ЦДЭИ «Эльфы» в конце первого года обучения повторной диагностики, как итоговой диагностики, ложатся в основу результатов первичной диагностикой второго года обучения и т.д.

Диагностическое исследование позволяет получить результаты, на которых базируется самосознание детей и вырабатывается стремление в дальнейшем самосовершенствовании и развитии. Понимание участниками вокального ансамбля своих реальных достижений, способностей, накопленных компонентов эстетического восприятия укрепляет веру в свои силы, способствует выработке эстетического интереса, достижению впоследствии ещё больших успехов и повышению активности детей в вокально-ансамблевом исполнительстве.