

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ-
МУЗЫКАНТОВ ПОСРЕДСТВОМ КУЛЬТУРНЫХ
ПРАКТИК**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

студентки 2 курса 221 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль: Развитие личности средствами искусства
Институт искусств

ПТИЦЫНОЙ МАРИИ ИГОРЕВНЫ

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

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

Саратов 2021 г.

Введение. Развитие современной педагогики характеризуется повышенным вниманием к внутреннему потенциалу человека, созданием образовательной среды, способствующей проявлению всех способностей и реализации всех возможностей личности. Обществу необходима активная, творчески мыслящая личность, обладающая высоким потенциалом, способная в своей деятельности уходить от стереотипов, преобразовывать окружающую жизнь. В действующем Законе Российской Федерации «Об образовании» подчеркивается приоритет культурных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности (Федеральный закон «Об образовании в РФ», 2012, 3)[81].

Существующая в системе высшего художественно-педагогического образования острая потребность в подготовке интеллектуальных, инициативных специалистов с развитым творческим мышлением сопровождается недостаточной удовлетворенностью образовательным процессом, в котором не слишком много времени уделяется развитию художественно-творческой активности студентов как основы их профессионального мастерства.

При этом важно то, что современная педагогическая реальность базируется на признании приоритетности образования как ценностно-культурной основы развития человека, обогащения его творческого потенциала и пробуждения механизмов личностного саморазвития. Задача образования — создать культурное пространство для развития творческого потенциала личности. Конечная цель современного образования — развитие и воспитание человека культуры. Это означает необходимость поворота всех компонентов образования к культуре и к человеку как субъекту, способному к культурному саморазвитию (Е.В. Бондаревская, Н.Ф. Голованова, Н.Б. Крылова и др.).

В Федеральных государственных образовательных стандартах подчеркивается необходимость отражать в содержательных разделах программ особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. [81, с. 9].

Понятие «культурные практики в образовательном процессе» является достаточно новым, но актуальным для обсуждения в отечественной педагогике и образовании. В рамках художественно-творческого образования проблема культурных практик является несомненно востребованной и актуальной.

Степень научной разработанности темы исследования.

В педагогической среде, как и в общественном сознании укрепляется новое понимание роли искусства. Приобщение к искусству способствует воспитанию художественно-творческой активности растущего человека. В этом процессе преподаватель выступает не только как организатор образовательного процесса, но и как носитель духовной культуры, способный повлиять на развитие творческой активности студента. Значение творчества как механизма развития личности обосновывается в трудах Л.С. Выготского, А.М. Матюшкина, В.Г. Рындак и др. Положение о том, что личность развивается в деятельности, разработано в трудах Д.Б. Богоявленской, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Г.И. Щукиной и др.

Интерес педагогической науки к таким категориям, как «активность», «творчество», «творческая активность личности», «художественно-творческая активность» всегда был повышен. Активность рассматривается как одно из важных направлений любого педагогического обучения в работах Я.А. Каменского. Педагогическая проблема активности в общении и воспитании продолжает развиваться в работах Ж.-Ж. Руссо.

Вопросы активности поднимались классиками отечественной педагогики: Л.Н. Толстым, К.Д. Ушинским и др.

Констатируя уровень теоретической разработанности проблемы активности личности, многие исследователи (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Р.А. Гильман, Г.М. Гладышев и др.) отмечают большие достижения в области познания ее методологических основ (представления о ее сущности, о путях, методах и средствах развития творческого потенциала личности и др.); выявление закономерностей творческого становления учащейся молодежи и др. В самом широком смысле слова категория «активность» рассматривается в литературе как всеобщее свойство материи, связанное с движением как способом бытия материи и взаимодействием материальных объектов. В зависимости от форм движения материи (механической, физической, химической, биологической, социальной) различают и формы активности (В.Г. Рындак).

Общепризнано, что одной из форм проявления активности является деятельность. Однако, соотношения между активностью и деятельностью понимается по-разному. В частности, одни исследователи (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), утверждают, что

никакой активности личности нельзя понять вне интегрального видения личности в ее соотношении с общественно необходимой деятельностью. Другие исследователи (Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин, М.Я. Басов, Н.М. Сокольникова и др.) выделяют активность и деятельность как самостоятельные, не тождественные друг другу, но находящиеся в диалектическом единстве, категории.

Ряд исследователей отмечают, что активность – это волевая черта характера, проявляющаяся в деятельном отношении личности к окружающей действительности и свидетельствующей о мобилизации ее сил, направленных на решение возникающих задач. В деятельности эти качества тесно взаимосвязаны и обнаруживают себя следующим образом: самостоятельность показывает характер участия в ней, в то время как активность определяет степень этого участия (Т.И. Шамова, Г.И. Щукина).

Художественно-творческая активность является многомерным понятием, которое рассматривается авторами как некое «интегральное качество личности» (М. В. Бардала, Н. А. Князева, Н. М. Сокольникова); как возможность самореализации в творческой деятельности (И. А. Огуречникова); как социальное образование, которое позволяет планировать и корректировать процессы формирования и развития личности (Н. А. Саблина); как способность производить преобразования среды, выраженные в художественно-значимых ценностях (Е. В. Ивченко).

В трудах отечественных педагогов – исследователей О.А. Бакулевич, В.П. Большакова, Н.Б. Крыловой, В.А. Ядова и др. рассматриваются культурные практики какразнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации собственного действия и опыта (Н.Б. Крылова).

Развитие потенциальных возможностей и внутренних ресурсов личности, интенсификация творческого начала студентов-музыкантов, их полноценная самореализация в учебно-профессиональной деятельности обуславливают необходимость изучения как компонентов, так и форм развития художественно-творческой активности личности студента в вузе. При этом, несмотря на имеющиеся работы о развитии художественно-творческой активности студентов-музыкантов, почти никто из авторов не обращался к проблеме формирования художественно-творческой активности средствами культурных практик, что в современных условиях развития высшей школы является необходимым и своевременным.

Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс в художественно-творческом вузе.

Предмет исследования: формирование художественно-творческой активности студентов-музыкантов.

Цель исследования: рассмотреть формы работы по формированию художественно-творческой активности студентов-музыкантов средствами культурных практик.

В ходе исследования решаются следующие **задачи:**

1. Рассмотреть художественно-творческую активность как психолого-педагогический феномен.
2. Определить сущность культурных практик и их значение в процессе формирования художественно-творческой активности студентов.
3. Проанализировать культурные практики как формы организации работы по формированию художественно-творческой активности студентов-музыкантов.
4. Провести опытную работу по изучению процесса формирования художественно-творческой активности студентов-музыкантов посредством культурных практик

Гипотеза исследования: включение культурных практик в учебно-воспитательный процесс вуза способствуют повышению эффективности формирования художественно-творческой активности студентов-музыкантов.

Методологическую основу исследования составляют труды таких ученых, как: О.А. Абдуллина, К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, А. В. Бакушинский, О.А. Бакулевич, М.Я. Басов, Д.Б. Богоявленская, В.П. Большаков, Л.С. Выготский, Р.А. Гильман, Г.М. Гладышев, А.Н. Леонтьев, Н.Б. Крылова, А.М. Матюшкин, С.Л. Рубинштейн, В.Г. Рындак В.А.Сластенин, Н.М. Сокольникова, Г.И. Щукина, В.А. Ядов и др.

Методы исследования: теоретические (анализ форм и методов развития художественного восприятия в процессе обучения изобразительному искусству), эмпирические (наблюдение за учебным процессом в художественной школе, описание, сравнение), анализ качественных данных.

Научная новизна исследования заключается в том, что рассмотрено и уточнены понятия «художественно-творческая активность», «культурные практики», выявлены особенности их развития в практике работы художественно-творческих вузов, выявлены компоненты художественно-творческой активности, рассмотрена исполнительская (концертная) практика как одна из форм культурных практик.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что научно обосновано влияние процесса овладения знаниями и умениями концертной деятельности на процесс формирования художественно-творческой активности студентов-музыкантов; результаты исследования открывают новые возможности для раскрытия и изучения культурных практик в художественно-творческом образовании студентов-музыкантов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его материалы, предлагаемые методы и формы обучения могут использоваться и совершенствоваться в процессе профессиональной подготовки студентов-музыкантов.

База исследования: Институт искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского.

Апробация результатов исследования представлена:

- на научно-практических конференциях: VIII Международная научно-практическая конференция "Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области", тема доклада: Выявление и особенности развития детской одаренности (Саратов, ИИ СГУ, 2019); VI Международная научно-практическая конференция "Проблемы теории и практики постановки голоса", тема доклада: Особенности вокального развития детей младшего школьного возраста (Саратов, ИИ СГУ, 2019 г.); VII Международная научно-практическая конференция «Развитие личности средствами искусства», тема доклада: Музыкальное воспитание на основе аксиологического подхода (Саратов, ИИ СГУ, 2020 г.); IX Международная научно-практическая конференция, тема доклада: Подготовка студентов-музыкантов для работы с одаренными детьми посредством культурных практик (Саратов, ИИ СГУ, 2020 г.); VII Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки голоса», тема доклада: Концертная практика в профессиональной подготовке студента-музыканта (Саратов, ИИ СГУ, 2020 г.); VIII Международная научно-практическая конференция «

Развитие личности средствами искусства», тема доклада: Формирование художественно-творческой активности студентов-музыкантов (Саратов, ИИ СГУ, 2021 г.)

- в публикациях статей: Птицына М.И. Выявление и особенности развития детской одаренности / М.И. Птицына, И.Э. Рахимбаева // Материалы VIII Международной научно-практической «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области».- Саратов: Издательство "Саратовский источник", 2019.С.405-411; Птицына М.И. Особенности вокального развития детей младшего школьного возраста/ М.И. Птицына, И.Э. Рахимбаева // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Проблемы теории и практики постановки голоса». – Саратов: Издательство " Саратовский источник", 2019.- С.136-142; Птицына М.И. «Музыкальное воспитание на основе аксиологического подхода»/М.И. Птицына, И.Э. Рахимбаева// Материалы VII Международной научно-практической конференции «Развитие личности средствами искусства».- Саратов: Издательство "Саратовский источник", 2020.- С.141-147;Птицына М.И. «Подготовка студентов-музыкантов для работы с одаренными детьми посредством культурных практик»/М.И. Птицына, И.Э. Рахимбаева// Материалы IX Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области».- Саратов: Издательство "Саратовский источник", 2020.- С.400-406;Птицына М.И. «Концертная практика в профессиональной подготовке студента-музыканта»/ М.И. Птицына, И.Э. Рахимбаева// Материалы VII Международной научно-практической конференции «Проблемы теории и практики постановки голоса».- Саратов: Издательство " Саратовский источник", 2020.- С.136-142; Птицына М.И. « Формирование художественно-творческой активности студентов-музыкантов»/ М.И. Птицына, И.Э. Рахимбаева// Материалы VIII Международной научно-практической конференции « Развитие личности средствами искусства».- Саратов: Издательство "Саратовский источник", 2021. -С.144-152.

Структура работы состоит из введения, двух глав, которые подразделены на два раздела, заключения, списка использованных источников, включающих, девяносто наименований.

Во введении формируется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, определяется цель работы и решаемые задачи,

указывается используемые методы анализа и методологическая основа работы.

Глава I включает в себя два параграфа. В первом параграфе рассматривается художественно-творческая активность как психолого-педагогический феномен. Во втором параграфе рассматривается сущность культурных практик и их значение в процессе формирования художественно-творческой активности студентов.

Глава II содержит два параграфа. В первом параграфе рассматриваются культурные практики как формы организации работы по формированию художественно-творческой активности студентов-музыкантов. Во втором параграфе проведена опытная работа по изучению процесса формирования художественно-творческой активности студентов-музыкантов посредством культурных практик.

В заключении даны выводы о проделанной работе.

Основное содержание работы.

Первая глава «Теоретические основы формирования художественно-творческой активности студентов-музыкантов» состоит из двух параграфов, в которых рассмотрены теоретические основы формирования творческой активности, сущность культурных практик и их значение в процессе формирования художественно-творческой активности студентов. Активность представляет собой важнейшую характеристику личности и ее деятельности. В обучении активность личности является одной из основных предпосылок достижения целей обучения и воспитания, общего и профессионального развития личности специалиста. Понятие «активность» в сфере научных знаний определяется неоднозначно, что указывает на сложность исследуемого феномена.

В рамках нашего исследования, интегрируя рассмотренные точки зрения, мы придерживаемся понятий активности как качественной характеристики деятельности, степени ее проявления, самостоятельной категории, как особое социальное явление. Активность определяет качество деятельности, но весьма специфически – через отношение субъекта к процессу деятельности.

Одним из главных условий способствующих развитию творческой активности является создание ощущения доброжелательности, доверяя пробуждающая потребность обучающихся в самовыражение, в том числе и творческом.

Ученые полагают, что творческая активность складывается из таких составляющих, как творческое выражение, творческая позиция, творческая продукция. В творческом проявлении личность отвечает на запросы окружения, при этом стараясь отразить собственные взгляды, чувства современной действительности, собственные мотивы. Творческая позиция означает гибкий способ реакции на действительность. Творческая продукция - это сочетание уже известных вещей в новом качестве, на ином уровне, с другой точки зрения. Для того, чтобы понимать, как воспитать творчески активного (творческого) человека, следует знать какими свойствами он обладает.

Практика понимается как деятельность или поведение человека по освоению как действительности, так и самого себя: порождение, реализация, сохранение, и трансляция опыта и навыков разнообразного ее освоения. При этом, важно помнить, что существует разнообразие форм, видов, способов освоения действительности, а также, что возможно ее умозрительное, чисто теоретическое освоение. В этом многообразии видов практик выделяются практики культурные.

В исследованиях Н.Б. Крыловой, говорится, что к культурным практикам относится все разнообразие организационно-коммуникативных, социально-исследовательских, художественно-эстетических, практических способов действий, которые проявляет студент в своем опыте самостоятельно или при взаимодействии с преподавателями. Проектирование культурных практик в образовательном процессе осуществляется по двум направлениям: культурные практики по инициативе самих студентов и культурные практики, организуемые и направляемые преподавателями. Самостоятельно студенты могут организовывать игровую, поисково-исследовательскую, художественную, конструктивную, коммуникативную деятельность, в процессе которой реализуют свои творческие замыслы. Культурные практики, организуемые преподавателями, способствуют развитию самостоятельной, коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности студентов и основываются на поддержке инициатив и интересов.

Культурные практики сопряжены с активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым индивидом новых для него видов деятельности, индивидуальных интересах, потребностях, способностях. Т.е., можно считать культурные практики эффективным путем решения наиболее острых проблем современного образования, направленную на позитивную социализацию и гибкую индивидуализацию.

Вторая глава «Практические основы формирования художественно-творческой активности студентов-музыкантов» состоит из двух параграфов: культурные практики как формы организации работы по формированию художественно-творческой активности студентов-музыкантов; опытной работы по изучению процесса формирования художественно-творческой активности студентов-музыкантов посредством культурных практик.

Исполнительская практика является обязательной частью производственной практики и реализуется на основании рабочей программы.

Исполнительская практика проводится концентрированно и (или) рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся по подготовке концертных выступлений.

Главной целью исполнительской (учебной) практики является формирование, закрепление и развитие практических навыков публичного выступления.

Музыкальный конкурс представляет собой публичное выступление участника, предназначенное определить и наградить лучших в данном жанре, это соревнование исполнителей, цель которых, как правило, выиграть в сравнении с другими конкурсантами. Участие в конкурсе студента предполагает высокий уровень его профессиональной подготовки, владения своим инструментом, стабильности и выдержки на сцене в условиях соревновательного волнения. Конкурс как активная форма исполнительской практики создает наибольшее психологическое напряжение для музыканта, связанное с высокой конкурентностью. Он формирует у студентов волевые качества, повышает уровень эмоционального исполнения произведения, мобилизует физические, психологические и творческие ресурсы.

Музыкальный фестиваль – это более свободная форма сценического выступления артиста, это возможность представить свое исполнение публике. Фестиваль, является культурно-общественным событием. Его

характеризует массовость мероприятия, торжественность и праздничность обстановки. К его ведущим задачам относятся его пропаганда музыкального искусства, развитие культурных связей, выдвижение молодых талантов в области музыки. Фестиваль может иметь и конкурсную основу, что предполагает наличие жюри и публики, оценку выступлений, выявление лауреатов.

Г.И. Щукина выделяет такие уровни творческой активности, как репродуктивно-подражательный, поисково-исполнительский, творческий. Репродуктивно-подражательная активность – это активность, при помощи которой опыт деятельности накапливается через опыт другого. Приобретение самостоятельного опыта происходит не сразу, а через освоение опыта других. Поисково-исполнительская активность проявляется тогда, когда поиски самостоятельных путей решения отрывают обучающегося от образца, представляют простор для деятельности.

В.А. Слостенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов предлагают шесть критериев оценки творческой активности: критерий развития личности, критерий снижения времени, которое может быть затрачено на достижение конкретной цели обучения, при помощи различных приемов и средств, направленности на творчество, критерий облегчения учебной деятельности студентов путем улучшения организации материала, его доступности и соблюдения принципов дидактики, критерий самостоятельности, способность преобразовать структуру объекта.

Обобщив имеющиеся данные об исследованиях ученых проблемы сформированности художественно-творческой активности, нами были выделены следующие критерии художественно-творческой активности: творческий критерий, эмоциональный критерий, мотивационный критерий.

Заключение.

Рассмотрев художественно-творческую активность как психолого-педагогический феномен, было определено, что для гармоничного формирования всесторонне развитой личности необходим учет и развитие всех составляющих. В учебно-творческой деятельности творческая активность представляет собой процесс создания нового и совокупность свойств личности, обеспечивающих ее включенность в этот процесс. Обучение, являясь одним из важнейших моментов подготовки будущего специалиста, должно способствовать социальному становлению личности.

Для раскрытия потенциала обучающихся необходим поиск новых методов и технологий творчества, сочетающих репродуктивную и творческую деятельность и направленных на обеспечение творческой самореализации личности. Развитие в процессе обучения и воспитания мотивационно - творческой активности способствует самореализации студентов в профессиональной деятельности. Художественно-творческая активность представляет собой итог сложных взаимоотношений всех выделенных компонентов. Формирование художественно-творческой активности студентов является целенаправленным процессом подготовки специалиста, у которого присутствует устойчивый интерес к творчеству как продуцированию нового, который понимает структуру творческого процесса и умеет творчески использовать усвоенные знания в самых разнообразных ситуациях.

Изучив сущность культурных практик и выявив их значение в процессе формирования художественно-творческой активности студентов, можно отметить, что культурные практики определяются как разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах и привычные для обучающегося виды его самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения индивид начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самоопределение, саморазвитие и самореализацию. Использование культурных практик в процессе формирования художественно-творческой активности обучающихся вызвано потребностью в расширении практических компонентов содержания образования для обогащения культурного опыта, сохранения культурной памяти и развития культурных умений с учетом индивидуальности каждого участника образовательного процесса.

Исполнительская (концертная) практика играет важную роль в профессиональной подготовке и в формировании художественно-творческой активности студента-музыканта, т.к. дает возможность повысить уровень таких навыков, как артистизм, свобода самовыражения, техническую и исполнительскую оснащенность и пр.

Проведя опытную работу нами были определены критерии, показатели и уровни сформированности художественно-творческой активности студентов посредством культурных практик, предложены виды и формы работы (подготовка и проведение исполнительской

концертной практики), направленных на повышение эффективности формирования художественно-творческой активности.