

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 ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ В ДШИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ-МУЗЫКА»**

Автореферат
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки III курса 361 группы
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(профиль «Развитие личности средствами искусства»)
Института искусств

ЕВСТРАТОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ БОРИСОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

_____ Н.В. Корчагина
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
профессор, доктор пед. наук

_____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2022

Введение. Проблема развития художественно-образного мышления как ключевого звена эстетического воспитания традиционно является актуальной в педагогической науке. Современная система образования (особенно в старших классах) в значительной степени мотивирует школьников на изучение предметов естественно-научного и математического цикла дисциплин. Поэтому необходимо уделить самое серьезное внимание процессу становления художественно-образного мышления.

В данных обстоятельствах государственные организации дополнительного образования, фундаментом которого являются детские школы искусств (ДШИ), играют ключевую роль в системе художественного обучения и эстетического воспитания. Несмотря на устойчивое функционирование подобных учреждений и педагогические достижения в этой области, современное детское дополнительное образование остро нуждается в прогрессивных авторских методиках и новых интегрированных программах, в которых развитию художественно-образного мышления будет уделено пристальное внимание.

Общеизвестным является тот факт, что на данный момент подавляющее большинство учебно-тематических планов ДШИ преимущественно направлены на максимальное развитие практических творческих навыков в соответствии с определенным видом художественной деятельности. Как следствие, в педагогической практике непосредственная художественная деятельность учащихся получает безусловный приоритет по отношению к процессу целостного эстетического развития. Вместе с тем, другие виды искусства, в особенности с точки зрения их изучения и понимания, существуют независимо друг от друга, практически не пересекаясь между собой в реальном педагогическом процессе. Очевидно, что подобный узкоспециализированный подход приводит к выраженному дисбалансу в системе детского художественного образования и направлен прежде всего на достижение результатов в практической деятельности, но не на гармоничное эстетическое развитие личности в целом. Данная ситуация

представляется вполне оправданной с точки зрения предпрофессиональной подготовки, однако здесь нельзя не отметить, что традиционно лишь очень небольшой процент учащихся ДШИ выбирают в дальнейшем то или иное художественное направление в качестве основного вида своей профессиональной деятельности.

В данном аспекте идея изучения *взаимодействия видов искусств* в виде разнопланового подхода к анализу художественного произведения обладает серьезным педагогическим потенциалом. Синтез искусств, творческий замысел которого в определенной форме естественным образом несет в себе интеграционную функцию, представляется оптимальным в качестве предмета общеразвивающей образовательной программы, направленной на развитие эстетического кругозора подрастающего поколения. При этом важно отметить, что внедрение синтеза искусств в педагогический процесс не нарушает на общую структуру конкретного учебно-тематического плана, но существенно дополняет его как объединяющая дисциплина, изучение которой в первую очередь направлено на формирование и совершенствование художественно-образного мышления. Все вышесказанное и определило выбор **темы** выпускной квалификационной работы магистра – **«Развитие художественно-образного мышления подростков в ДШИ на основе интегрированной программы «Живопись-музыка».**

Цель квалификационной работы магистра – рассмотреть теорию и практику развития художественно-образного мышления подростков в ДШИ на основе интегрированной программы «Живопись-музыка».

Объект квалификационной работы магистра – процесс развития художественно-образного мышления подростков.

Предмет квалификационной работы магистра – художественно-образное мышление подростков.

Степень научной разработанности проблемы. В настоящий момент обращение к синтезу искусств в качестве основы для разностороннего

эстетического развития постепенно становится повседневной практикой в системе современного детского художественного образования. Исследуемая тема нашла свое отражение в ряде научных публикаций и трудов.

Одним из признанных исследователей в этой области является А.А. Мелик-Пашаев, который рассматривает интеграцию искусств как важный методологический феномен образования в России и полагает, что она является перспективным подходом в отечественной педагогике. Проблему взаимосвязи искусств в детском развитии раскрывает Б.П. Юсов, в частности, в своей статье «К проблеме взаимосвязи искусств в детском художественном развитии (о периодах возрастной актуализации занятий различными видами искусства)», основываясь на концепции периодов возрастной актуализации занятий различными видами искусства. Борис Петрович исследует «изначальную полихудожественность ребенка», его предрасположенность к восприятию и действию во всех видах искусства.

В.П. Волошина в своей диссертации «Социокультурное развитие учащихся в учебном процессе на основе синтеза видов искусств» изучает педагогический потенциал синтеза искусств в рамках уроков литературы для старшеклассников. Отдельное внимание Вера Петровна уделяет влиянию синтеза искусств на социокультурное развитие личности школьника. Синтез искусств интерпретирован как вид педагогического творчества, актуализирующий художественно-дидактические средства, ресурсы и возможности межвидового взаимодействия искусств в учебном процессе для социокультурного развития личности.

Л.Н. Мун в своих трудах, в особенности в статье «Синтез искусств в художественном образовании» утверждает, что синтез искусств в педагогике эстетически организует и систематизирует образовательное пространство благодаря гармоничной взаимосвязи, основанной на взаимопроникновении, взаимовлиянии и взаимообогащении разных видов искусств, порождающих целостное художественное явление. Синтез искусств в аспекте ее исследования понимается как органическое соединение разных искусств или

видов искусства в целостное художественное образование, которое эстетически организует материальное и духовное пространство урока.

С.Н. Лосева в процессе исследования в своей статье «Взаимосвязь структуры музыкальной одаренности и синестезии» пришла к выводу, что синестезия существенно увеличивает познавательные способности человека. Синтез искусств, основывающийся на синестезии, обладая в истории художественной практики глубокими традициями, в то же время является значимым для современности.

Существует целый ряд современных педагогических методик и авторских программ, которые включают в себя синтез различных видов искусства (О.А. Куревина, Т.В. Мамонтова, Л.Н. Мун, Л.Г. Савенкова, Г.Е. Селезнева и др.). Так, в монографии Л.Г. Савенковой были собраны методики и программы по проблеме разработки и внедрения в практику образовательных учреждений интегрированного обучения и полихудожественного воспитания детей разного возраста. Другим примером является методическое пособие О.А. Куревиной, которое рассматривает методы и возможности интеграции предметов гуманитарно-эстетического цикла с целью создания у детей целостной картины мира. Программа является развивающе-обучающей и направлена на формирование эстетически развитой личности, а также пробуждение творческой активности и художественного мышления у ребенка.

Несмотря на разнообразие исследований в данной области, интегрированные программы на основе синтеза искусств только сейчас начинают использоваться в структуре педагогического процесса ДШИ. Идея развития художественно-образного мышления ребенка с помощью синтеза искусств содержит в себе огромные педагогические возможности.

В соответствии с целью, объектом, предметом исследования нами были поставлены следующие **задачи**:

1) представить синтез живописи и музыки с современных научных позиций в области искусствоведения и педагогики;

2) раскрыть понятие художественно-образного мышления и способы его развития в педагогическом процессе;

3) охарактеризовать место ДШИ в структуре современной отечественной образовательной системы;

4) продиагностировать развитие художественно-образного мышления подростков в ДШИ на основе авторской интегрированной программы Е.Б. Евстратовой «Живопись-музыка».

Для решения поставленных задач использовались следующие **методы исследования:**

– теоретические: теоретико-логический и сравнительно-сопоставительный анализ специальной научной литературы по теме исследования в области педагогики, психологии, философии, искусствоведения;

– эмпирические: обобщение педагогического опыта, наблюдение, анкетирование, тестирование, обработка полученных данных и обобщение результатов исследования, а также прослушивание музыкальных произведений и изучение репродукций картин.

Методологической основой исследования являются труды: Л.Н. Мун, О.И. Никифоровой, Л.Г. Савенковой, Ю.С. Ушаневой.

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации психолого-педагогического, искусствоведческого и методического материала по теме исследования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в практике обучения подростков в системе дополнительного образования.

База исследования: ДШИ №16 г. Воронежа

Апробация исследования. Отдельные теоретические положения и выводы были представлены на международных и всероссийских научно-практических конференциях и научных форумах: «Романтизм и романтическое в музыкальном искусстве» (Новосибирск, 2020); «Полилог и

синтез искусств: история и современность, теория и практика» (Санкт-Петербург, 2020); «Научная весна - 2020» (Москва, 2020); «Современное культурно-образовательное пространство гуманитарных и социальных наук» (Саратов, 2020); «Музыкальное искусство: проблемы теории, истории и педагогики» (Петрозаводск, 2020); «Музыковедческий форум 2020» (Москва, 2020); «Современные исследовательские подходы в науках об искусстве и культуре» (Москва, 2020); «Современные исследовательские подходы в науках об искусстве и культуре» (Москва, 2021); «Научная весна–2021» (Москва, 2021) и др. Теоретические положения, выводы и материалы исследования были опубликованы в научных сборниках и журналах по материалам перечисленных конференций, а также в рецензируемых ВАК РФ журналах «Вестник музыкальной науки», 2020 и «Ученые записки РАМ имени Гнесиных», 2021.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложения. Структура работы определилась задачами исследования, их логической связью.

В первой главе рассмотрены теоретические основы синтеза живописи и музыки с точки зрения искусствоведения и педагогики, дана характеристика программного предметно-сюжетного синтеза этих видов искусств. Здесь же описывается сущность и структура художественно-образного мышления, а также способы его применения в педагогике. **Вторая глава** посвящена анализу работы ДШИ в современной отечественной образовательной системе. Также здесь приводится научно-теоретическое обоснование авторской интегрированной программы Е.Б. Евстратовой «Живопись-музыка» и описание диагностического исследования процесса развития художественно-образного мышления подростков в ДШИ на основе данной программы. **Заключение** содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную

работу магистра завершает список использованных источников, включающий 93 наименования.

Основное содержание работы. Представим данные трёх диагностик в виде диаграммы (рис.1).

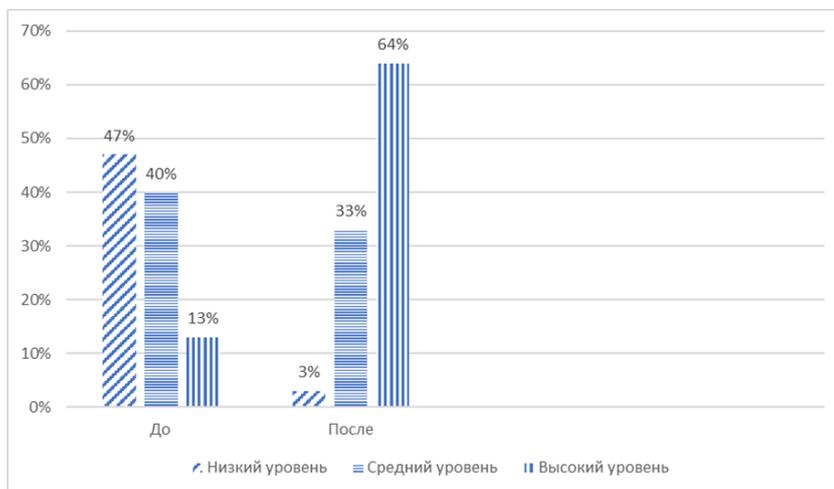

Рис. 1. Диаграмма динамики развития художественно-образного мышления учеников ДШИ № 16 г. Воронежа в течение учебного года.

Заключение. Данная выпускная квалификационная работа магистра посвящена теории и практике развития художественно-образного мышления подростков в ДШИ на основе интегрированной программы «Живопись-музыка». Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы.

1. В настоящее время синтез искусств сформировался в полноценную самостоятельную научную дисциплину с собственной теоретической базой. Понятие «синтез живописи и музыки» с современных научных позиций в области *искусствоведения* подразумевает создание качественно нового произведения, характеризующееся единством идейно-художественного замысла, который оказывает разностороннее эмоциональное воздействие на слушателя. Проблемой синтеза искусств (живописи и музыки как части синтеза искусств) в *искусствоведении* занимались ученые В.В. Ванслов, А.Е. Майкапар, А.С. Никифорова, В.М. Якушевич и др. В контексте *педагогике* синтез живописи и музыки понимается как органическое соединение этих видов искусства в целостное явление, художественное содержание которого

эстетически организует пространство урока. Данная область гуманитарного знания обладает огромным потенциалом в аспекте формирования художественно-образного мышления и эстетического развития личности. Тему *применения синтеза искусств (живописи и музыки, в частности) в педагогическом процессе* затрагивали в своих научно-педагогических трудах ученые П.П. Блонский, Л.С. Выготский, В.П. Волошина, Л.Н. Мун, С.Т. Шацкий, Б. П. Юсов и др.

2. Художественно-образное мышление – это вид интеллектуальной деятельности, которая направлена на создание и восприятие произведения искусства (по А.Г. Маклакову). Проблема развития этого вида мышления у детей разных возрастных групп является междисциплинарной и отражена не только в педагогических исследованиях, но и в работах искусствоведов, философов, психологов (Г. Гегель, З. Фрейд, М. Хайдеггер, А. Шопенгауэр, К. Юнг, К. Ясперс и др.). В отечественной науке данной темой занимались Н.Н. Волков, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатъев, В.С. Кузин, С.Л. Рубинштейн др.

Способами развития художественно-образного мышления в педагогическом процессе являются:

- максимальная вовлеченность личности в интеллектуальный процесс на основе технологии проблемного обучения и урока-игры;
- организация процесса поиска и понимания взаимосвязи между формой и содержанием в искусстве;
- творческое конструирование на основе акустического воздействия накопленного музыкального опыта;
- акцентирование внимания на художественные элементы музыкального образа, детали звуковой выразительности, то есть ориентирование учащихся на вдумчивую интерпретацию содержания музыкального произведения в целом.

3. Среди разнообразных организационных структур, входящих в систему дополнительного образования, особое место занимают детские

школы искусств (ДШИ), поскольку они предоставляют наиболее широкие возможности с точки зрения художественного образования, в том числе - и для создания интегрированных учебных программ. В настоящее время детские школы искусств все чаще расширяют свои организационно-структурные границы и становятся научно-методическими центрами, экспериментальными площадками, которые объединяют различных специалистов для решения актуальных проблем художественного образования. Как учреждение системы дополнительного образования ДШИ обладает всеми необходимыми конкурентными преимуществами: свободный личностный выбор детьми образовательной области и характера деятельности, базирующийся на добровольности, доступности и многопрофильности; построение индивидуальной образовательной траектории учащегося на основе вариативности содержания и форм работы; практическая направленность и творческий характер педагогического процесса и т.д.

4. С целью выявить динамику процесса развития художественно-образного мышления учащихся-подростков, нами было проведено диагностическое исследование. Диагностика проводилась дважды: в начале и конце учебного 2020-2021 года на базе группы декоративно-прикладного и фортепианного отделений МБУДО ДШИ №16 г. Воронежа. Для проведения диагностического исследования нами были определены критерии оценки развития художественно-образного мышления: когнитивный, рефлексивный и духовно-нравственный (по Черемисовой И.В. и Цель А.В.); уровни и показатели их сформированности. По каждому из критериев мы выбрали методики диагностики (адаптированные для программы «Живопись-музыка» анкета диагностики уровня музыкального развития школьников Сергеевой Г. П. и тест по диагностике эстетического восприятия учащихся Казанцевой С.Н., опросник креативности Джонсона в адаптации Е.Е. Туник, психосемиотический анализ работ участников по Кыштымовой И.М., тест «Измерение художественно-эстетической потребности» В. С. Аванесова.).

Каждая методика диагностировала уровни и показатели соответствующего ей критерия оценки развития художественно-образного мышления. Результаты исходного исследования продемонстрировали, что большинство участников (47 % по всем критериям оценки) имеют низкий уровень сформированности по показателям. С целью развить художественно-образное мышление подростков мы применили в практике работы: проведение лекций о композиторах и художниках; организация «круглых столов» и проверочных работ в конце каждого блока программы; применение исследовательского, проблемного методов и метода диалогического взаимодействия; использование индивидуальной работы с каждым учеником; форму дискуссии для рассуждения о замысле автора как результате интеллектуальной деятельности; форму словесных поощрений учащихся за успехи; метод демонстрации и др. Каждый из приведенных способов соотносился с одним из выделенных нами критериев оценки развития художественно-образного мышления. По завершении освоения подростками авторской интегрированной программы Е.Б. Евстратовой «Живопись-музыка» мы провели повторную диагностику с помощью уже применявшихся диагностических методик. Она показала уменьшение показателей низкого уровня развития художественно-образного мышления, а преобладающим уровнем стал высокий: по всем критериям оценки его продемонстрировало 64% участников коллектива.

Таким образом, можно сделать вывод, что авторская интегрированная программа «Живопись-музыка», внедренная в педагогический процесс ДШИ, является эффективной, так как способствует развитию художественно-образного мышления учащихся-подростков.