

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

кафедра теории, истории
и педагогики искусства

ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ИСКУССТВА

АТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

Студента 2 курса 221 группы факультета искусств
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль Развитие личности средствами искусства

Агеенкова Виталия Валерьевича

Научный руководитель
Профессор, доктор пед. н

(подпись, дата) И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
Профессор, доктор пед. н.

(подпись, дата) И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2025

Введение. Актуальность исследования. Обучение ребенка игре на фортепиано может быстро стать серьезной трудностью как для детей, так и для родителей. Это связано с тем, что освоение инструмента требует значительных усилий и часто воспринимается как скучное и сложное дело. Стандартная методика обучения нередко лишает процесс радости, превращая его в монотонную и бессмысленную рутину, особенно с точки зрения ребенка. Кроме того, подход преподавателей и родителей порой бывает излишне строгим или невнимательным к потребностям ученика. Наконец, такие занятия ограничивают естественную активность детей и их возможность общаться со сверстниками.

Актуальность исследования мотивации обучающихся в сфере музыкального образования, и в частности, в фортепианной педагогике, неоспорима.

Современные программы обучения музыке практически не ориентированы на реальные потребности детей и не отражают изменения в системе начального музыкального образования. Педагоги не могут игнорировать эту проблему и должны использовать её как возможность повысить интерес учащихся к своей специальности. Федеральные государственные требования (ФГТ) акцентируют внимание на развитии личностных качеств, необходимых для творческой деятельности и успешного обучения. Однако, несмотря на значимость формирования ключевых компетенций, вопрос мотивации остается недостаточно исследованным в контексте современной фортепианной педагогики. Хотя общая педагогика располагает богатой теоретической базой, разработанной классиками, такими как К.Д. Ушинский, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейн, А.Я. Леонтьев, Л.И. Петражицкий и др., ее применение в специфике музыкального образования требует дальнейшего анализа и адаптации.

Исследования в области музыкальной педагогики, представленные трудами Э.Б. Абдуллина, Д.Б. Кабалевского, В.В. Медушевского и др.,

закладывают фундамент для понимания мотивационных процессов в музыкальном обучении. Однако, современная фортепианная педагогика, характеризующаяся быстрыми изменениями в методиках и технологиях, требует новых подходов к повышению мотивации обучающихся. Проблема усугубляется возрастающей конкуренцией развлекательных информационных потоков, отвлекающих внимание детей от систематических занятий музыкой.

Необходимо отметить ценный вклад отечественных и зарубежных педагогов-музыкантов в решение этой проблемы. Метод развивающего обучения Г.М. Цыпина, фокусирующийся на повышении активности и стимуляции учебной работы, является ярким примером практического применения теоретических наработок. Методика проблемно-творческого приобщения ученика к музыке, разработанная Ю.Б. Алиевым, также внесет значительный вклад в стимулирование интереса к занятиям. Работы Т.Б. Юдовиной-Гальпериной и Т.И. Смирновой подчеркивают важность формирования любви к музыке как основы успешного обучения.

Однако простое применение существующих методик часто оказывается недостаточным. Современная фортепианная педагогика должна учитывать индивидуальные особенности обучающихся, их интересы и мотивационные ориентации. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку конкретных методических рекомендаций и инструментов для практического применения новых подходов в фортепианной педагогике.

Для решения проблемы формирования мотивации к обучению в фортепианной педагогике необходимо дальнейшее исследование данной проблемы, а также разработка и внедрение эффективных методик, направленных на развитие мотивации к обучению.

Вышесказанное позволило определить **проблему исследования**: каковы пути формирования мотивации к обучению игре на фортепиано? Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы обусловили выбор **темы**

исследования: «Формирование мотивации младших школьников при обучении игре на фортепиано».

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс обучения в классе фортепиано.

Предмет исследования – формирование мотивации к обучению игре на фортепиано.

Цель исследования – рассмотреть условия формирования мотивации младших школьников при обучении игре на фортепиано.

Нами были определены следующие **задачи**:

1. Рассмотреть мотивацию как психолого-педагогическую категорию.
2. Проанализировать психолого-педагогические основы формирования мотивации младших школьников при обучении игре на фортепиано.
3. Изучить факторы, влияющие на формирование мотивации младших школьников при обучении игре на фортепиано.
4. Выявить условия формирования мотивации младших школьников при обучении игре на фортепиано.

Методы исследования включали как теоретические, так и эмпирические методы.

Теоретические методы:

- анализ (изучение и систематизация научной литературы, педагогических концепций и методик);
- синтез (обобщение теоретических положений, формирование выводов и концептуальных основ исследования).

Эмпирические методы:

- наблюдение (фиксация поведенческих и учебных реакций младших школьников в процессе обучения);
- опытно-поисковая работа (апробация педагогических приемов и анализ их эффективности);

- беседа (интерактивное взаимодействие с учащимися и родителями для выявления мотивационных факторов);
- анкетирование (сбор количественных и качественных данных о предпочтениях и трудностях учащихся);
- творческое задание (диагностика уровня заинтересованности и креативности детей через практические упражнения).

Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании системы педагогических условий, способствующих формированию устойчивой мотивации к обучению игре на фортепиано у младших школьников.

1. Организационно-педагогические условия:

- применение принципа активизации учебно-познавательной деятельности, направленного на вовлечение учащихся в процесс освоения материала;
- диалогический подход во взаимодействии педагога и ученика, предполагающий равноправное обсуждение и совместный поиск решений;
- использование безотметочной системы оценивания, снижающей психологическое давление и способствующей развитию внутренней мотивации.

2. Дидактические условия:

- внедрение специализированных методов формирования познавательного интереса:
- метод исполнительского показа (демонстрация эталонного исполнения для создания художественного образа);
- метод утрированного показа (преувеличенное выделение технических или выразительных элементов для лучшего усвоения);
- метод разрушения (намеренное «разрушение» стереотипного исполнения с целью активизации критического мышления и творческого подхода).

3. Психолого-педагогические условия:

- реализация триединого принципа взаимодействия субъектов образовательного процесса: «ребенок – педагог – родитель», обеспечивающего

комплексную поддержку мотивации через согласованность действий, эмоциональную вовлеченность и создание благоприятной среды для обучения.

Методологическую основу исследования составила гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования (Н.Б. Крылова, В.Т. Фоменко и др.), основополагающие идеи отечественных ученых педагогов и психологов о структуре мотивационной сферы личности (Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, Ю.М. Забродин, Д.А. Леонтьев, Б.А. Сосновский, А.А. Файзуллаев и др.), концептуальные положения, представленные в работах по теории и практике формирования мотивации к обучению школьников (Н.К. Бакланова, И.Ф. Гончаров, Г.А. Евтеева, Н.И. Иванов, В. Кузин, В.С. Коробейников, Б.И. Лихачев, Б.М. Морозов, К.К. Платонов, Л.И. Рувинский, В.М. Соколов, П.С. Хейфец и др.), субъектно-деятельностная методология (Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, В.Н. Мясищев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн и др.).

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись:

- в практической деятельности в качестве индивидуального педагога по фортепиано;
- в научно-практических конференциях: XI Международной научно-практической конференции «Развитие личности средствами искусства», тема доклада «Мотивационные стратегии в обучении игре на фортепиано» (Саратов, 15-18 мая 2024 г.); XII Международной научно-практической конференции «Развитие личности средствами искусства», тема доклада «Мотивация при обучении игре на фортепиано как психолого-педагогическая проблема» (Саратов, 15-17 мая 2025 г.);
- публикацией статей: Мотивационные стратегии в обучении игре на фортепиано // Материалы XI международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных (15-18 мая 2024 г.) / Под

общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2024. - 329 с.; Мотивация при обучении игре на фортепиано как психолого-педагогическая проблема // Материалы XII международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных (15-17 мая 2025 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2025. - 329 с.

Основное содержание работы. В современном мире, где креативность и инновационность становятся ключевыми факторами успеха, профессиональная подготовка специалистов в сфере искусства приобретает особую значимость. Вузы искусства играют важную роль в формировании будущих творцов, способных не только сохранять культурное наследие, но и создавать новые эстетические ценности, определяя тем самым культурный ландшафт будущего. Однако, несмотря на богатые традиции художественного образования, проблема формирования опыта творческой деятельности у студентов остаётся актуальной и требует новых подходов, особенно в условиях цифровой трансформации и глобализации культуры.

Проведённый анализ демонстрирует, что формирование опыта творческой деятельности - это сложный, многоуровневый процесс, требующий интеграции теоретических знаний, практических навыков и личностного развития. Особую важность приобретает создание стимулирующей образовательной среды, которая поощряет эксперимент, допускает право на ошибку и развивает способность к нестандартным решениям. Для вузов искусства особенно актуальна разработка индивидуальных образовательных траекторий, сочетающих техническое мастерство с развитием творческого мышления. Только такой комплексный подход позволит подготовить специалистов, способных к созданию востребованных художественных продуктов и успешной самореализации в профессиональной сфере.

Проведённое исследование убедительно доказывает, что формирование творческого опыта студентов вузов искусства должно строиться на принципиально новой методологической основе, где центральное место занимают интерактивные и практико-ориентированные методы обучения.

Особую значимость приобретает комплексное применение пяти ключевых методик: мозгового штурма, учебных дискуссий, дидактических игр, кейс-стади и проектной деятельности. Эти методы образуют единую педагогическую систему, где каждый элемент выполняет специфическую функцию: от генерации оригинальных идей и их критического осмысления до практической реализации творческих замыслов. Важно подчеркнуть, что их эффективность обусловлена не только развитием профессиональных компетенций, но и формированием особого типа мышления - гибкого, нестандартного, способного к постоянному саморазвитию и творческой трансформации.

Перспективы дальнейшего исследования видятся в разработке интегрированных программ, которые бы органично сочетали эти методики с традиционными формами художественного образования, создавая тем самым оптимальные условия для раскрытия творческого потенциала каждого студента. Особое внимание следует уделить цифровизации образовательного процесса и поиску новых форм взаимодействия между преподавателем и студентами в условиях меняющейся культурной парадигмы.

Разработанный метод взглядовизации, основанный на анализе современных театральных практик, предлагает принципиально новый подход к формированию творческого опыта студентов. Его ключевое преимущество заключается в акценте на визуальном мышлении, что соответствует современным когнитивным моделям восприятия и междисциплинарной природе актуального искусства. Метод не только развивает профессиональные навыки, но и формирует у студентов способность к глубокому анализу художественных произведений, выявлению скрытых смыслов и культурных контекстов.

Особую ценность взглядовизации придает ее универсальность и адаптивность. Будучи разработанным на материале театрального искусства, метод может быть успешно интегрирован в образовательные программы различных художественных направлений. Он служит эффективным инструментом преодоления как профессиональных, так и межкультурных барьеров, что особенно важно в условиях глобализации художественного пространства. Таким образом, внедрение метода взглядовизации в образовательный процесс открывает новые возможности для подготовки специалистов, способных к творческому саморазвитию и профессиональной реализации в условиях быстро меняющейся культурной парадигмы.

Проведённый научный эксперимент позволил получить ценные данные о текущем уровне сформированности опыта творческой деятельности студентов факультета искусств. Результаты констатирующего этапа показали, что большинство участников (как в экспериментальной, так и в контрольной группах) находятся на репродуктивно-адаптивном уровне по всем ключевым критериям: оригинальности, техническому исполнению, эмоциональной выразительности, рефлексии и саморефлексии. Особенно заметны проблемы в генерации нестандартных решений и глубине анализа собственной деятельности, что свидетельствует о преобладании шаблонного мышления и поверхностного подхода к творческому процессу.

Полученные результаты убедительно демонстрируют необходимость внедрения специальных педагогических методик, направленных на развитие креативности и эмоциональной гибкости. Особый интерес представляет выявленный дисбаланс между относительно высокими техническими навыками (особенно в экспериментальной группе) и недостаточной способностью к импровизации и рефлексии. Это подтверждает нашу гипотезу о том, что традиционные методы обучения в художественном образовании требуют дополнения инновационными подходами, которые бы стимулировали не только техническое мастерство, но и творческую самостоятельность студентов.

Результаты данного этапа исследования создают прочную основу для разработки и внедрения формирующей программы в последующих этапах эксперимента.

Проведённый эксперимент убедительно доказал, что современное художественное образование требует принципиально новых подходов, ориентированных на развитие креативного потенциала студентов. Апробированные методики (проектная деятельность, учебные дискуссии, дидактические игры, кейс-стадии и мозговой штурм) продемонстрировали свою эффективность, особенно в развитии оригинальности мышления (+1.8 балла) и формировании узнаваемого творческого почерка у 63% участников. Однако выявленные трудности – поляризация результатов, разрыв между теорией и практикой, дисбаланс компонентов творческой деятельности – указывают на необходимость дальнейшей работы по персонализации образовательных траекторий и созданию "мостиковых" технологий обучения.

Полученные результаты открывают перспективы для глубокой трансформации системы художественного образования. Особое значение имеет разработка дифференцированных программ с учётом когнитивных стилей учащихся и форм обучения (очная/заочная), а также создание интегративных критериев оценки. Дальнейшие исследования должны быть направлены на адаптацию методик для смежных творческих специальностей, разработку цифровых инструментов диагностики и лонгитюдное изучение профессиональных траекторий выпускников. Это позволит создать целостную модель "педагогике творческого акта", отвечающую вызовам современной культурной парадигмы.

Заключение. Таким образом, проведенный теоретически-терминологический анализ позволил выявить ключевые педагогические проблемы в понимании и формировании опыта творческой деятельности студентов вузов искусства. В современной педагогике отсутствует единое определение этого понятия, что приводит к терминологической неоднозначности и затрудняет профессиональную коммуникацию. На основе

проведенного исследования предлагается своя формулировка данного понятия: «Формирование опыта творческой деятельности студентов вузов искусства – многоуровневый и контекстно-зависимый процесс интеграции теоретических знаний, практических навыков, эмоционально-чувственного восприятия, рефлексивного анализа и личностных качеств, направленный на развитие способности к оригинальному, инновационному и социально значимому художественному самовыражению, проявляющемуся в создании, интерпретации и трансляции произведений искусства, как фактора профессиональной деятельности.»

Особую сложность представляет адаптация традиционных педагогических подходов к специфике творческих специальностей, где важны не только технические навыки, но и способность к инновациям, импровизации и созданию уникальных художественных продуктов.

Теоретико-терминологический анализ подтверждает актуальность проблемы и необходимость дальнейшей разработки методологии формирования опыта творческой деятельности с учетом особенностей обучения в вузах искусства.

Мы отмечаем, что формирование опыта творческой деятельности студентов вузов искусства требует комплексного методологического подхода, сочетающего традиционные академические методы с инновационными стратегиями, активизирующими креативный потенциал обучающихся. Среди наиболее эффективных методов выделяются: мозговой штурм, стимулирующий свободную генерацию идей, преодоление стереотипов мышления и критический анализ решений; учебную дискуссию, развивающую навыки аргументации, самостоятельного поиска решений и глубокого осмысления профессиональных проблем; дидактические игры, создающие условия для практического применения знаний, развития креативности и командного взаимодействия, кейс-стади, формирующие умение анализировать реальные ситуации, принимать нестандартные решения и адаптировать теорию к практике; и проектную

деятельность, интегрирующую междисциплинарные знания, развивая самостоятельность и способность создавать художественные продукты с социально-культурной значимостью.

Эти методы, основанные на принципах интерактивности и личностно-ориентированного обучения, способствуют не только освоению профессиональных навыков, но и становлению индивидуального творческого стиля студентов. Их внедрение в образовательный процесс требует гибкости, сочетания академических традиций с экспериментальными подходами и постоянного обновления педагогических стратегий в соответствии с современными тенденциями в искусстве и образовании.

Метод взглядовизации представляет собой инновационный подход к формированию творческого опыта студентов, основанный на современных тенденциях визуального доминирования в театральном искусстве. Его специфика заключается в акценте на визуальных элементах (статичных и динамичных), которые частично или полностью заменяют вербальный компонент, что соответствует актуальным тенденциям клипового мышления и междисциплинарного художественного поиска. Метод отличается от схожих понятий "зрелищности" и "визуализации" фокусом исключительно на визуальном восприятии и сочетанием традиционных и новаторских приемов.

Значение метода для образовательного процесса заключается в развитии у студентов визуального мышления, навыков анализа художественных произведений и способности к междисциплинарному синтезу. Взглядовизация стимулирует критическое восприятие, помогает выявлять скрытые смыслы и культурные контексты, а также служит эффективным инструментом преодоления языковых и культурных барьеров. Метод обладает высокой адаптивностью и может применяться в различных видах искусства, обогащая творческий процесс и расширяя профессиональные возможности будущих специалистов.

На начальном этапе исследования выявлено, что у студентов факультета искусств Педагогического института СГУ имени Н.Г. Чернышевского преобладает репродуктивно-адаптивный уровень сформированности творческого опыта по всем ключевым критериям: оригинальность, техническое исполнение, эмоциональная выразительность, рефлексия и саморефлексия.

Большинство участников демонстрируют недостаточную способность к генерации нестандартных решений, слабую эмоциональную выразительность и поверхностный анализ собственной деятельности. При этом технические навыки в экспериментальной группе оказались выше, чем в контрольной.

Основные проблемы связаны с шаблонностью мышления, трудностями в коммуникации и недостаточной критической оценкой творческого процесса. Полученные данные подтверждают необходимость внедрения специальных педагогических методов для развития креативности, эмоциональной гибкости и рефлексивных навыков у студентов. Результаты констатирующего этапа служат основой для разработки формирующей программы эксперимента.

Проведенный формирующий этап эксперимента (декабрь 2024 – май 2025) подтвердил эффективность предложенных методик в развитии опыта творческой деятельности студентов. Наибольший прогресс отмечен в оригинальности мышления (+1.8 балла в экспериментальной группе), что особенно проявилось у будущих режиссеров (63% выработали узнаваемый творческий почерк благодаря методу "взглядовизации"). Хореографы улучшили синтез пластики и эмоциональной выразительности, а вокалисты – сценическое мастерство (+65%). Однако выявлены системные трудности: поляризация результатов, разрыв между теорией и практикой, дисбаланс компонентов творчества. Особую проблему представляет заочная форма обучения, показавшая на 12% меньшую эффективность. Полученные данные указывают на необходимость дифференцированных программ с учетом когнитивных стилей и стартового уровня студентов; "мостиковых" заданий для соединения теории с практикой; интегративных критериев оценки. Перспективы исследования

связаны с разработкой цифровых инструментов диагностики, адаптацией методик для смежных специальностей и лонгитюдным изучением профессиональных траекторий выпускников.

Проведенное исследование выявило отсутствие единого понимания формирования творческого опыта студентов вузов искусства и предложило его авторскую трактовку как комплексного процесса интеграции знаний, навыков и личностных качеств для развития оригинального художественного самовыражения. Экспериментальная работа подтвердила эффективность инновационных методов, включая "взглядовизацию", что привело к значительному росту показателей оригинальности (+1.8 балла), технического мастерства и эмоциональной выразительности, особенно среди режиссеров (63% выработали индивидуальный стиль) и хореографов. Однако выявлены системные проблемы: поляризация результатов у 15% студентов, разрыв между теорией и практикой, дисбаланс компонентов творчества и меньшая эффективность заочного обучения (-12%). Полученные результаты подчеркивают необходимость дифференцированного подхода с учетом когнитивных стилей, создания "мостиковых" заданий и разработки цифровых инструментов оценки. Перспективы исследования связаны с адаптацией методик для смежных специальностей и долгосрочным изучением профессионального становления выпускников, что в целом обосновывает важность модернизации педагогических подходов в художественном образовании.