

*Искусствоведение и художественное образование:
проблемы, поиски, решения*

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУ ВПО ЛНР**

**ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко»**

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

**ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория
им. С.В. Рахманинова»**

ФГБОУ ВПО «Краснодарский государственный институт культуры»

**К 100-летию Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко**

**ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ,
РЕШЕНИЯ**

КНИТА

19 марта 2020 г.

Луганск

*Искусствоведение и художественное образование:
проблемы, поиски, решения*

К 100-летию Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко

**ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ**

Материалы Международной научно-практической конференции

19 марта 2020 г.

To the 100th anniversary of Luhansk Taras Shevchenko
National University

**ART HISTORY AND ART EDUCATION:
PROBLEMS, SEARCHES, SOLUTIONS**

Materials of the International scientific and practical conference

19 March 2020

Луганск
2020
Luhansk

***Искусствоведение и художественное образование:
проблемы, поиски, решения***

УДК 37.016:78 (06)

ББК 85.31р.я43

И89

Рецензенты:

- Ротерс Т.Т.** – директор Института физического воспитания и спорта
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени
Тараса Шевченко», доктор педагогических наук, профессор.
- Черникова С.В.** – декан факультета музыкального искусства
ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и
искусств имени М. Матусовского», кандидат искусствоведения,
доцент.
- Фунтикова Н.В.** – заведующий кафедрой педагогики
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени
Владимира Даля, руководитель Научно-образовательного центра
интеллектоведения, кандидат педагогических наук, доцент.

И89 **Искусствоведение и художественное образование : проблемы, поиски, решения** : матер. Междунар. науч.-пр. конф. (г. Луганск, 19 марта 2020 г.). – Луганск : Книта, 2020. – 244 с.

В сборнике представлены материалы, посвященные вопросам искусствоведения и художественного образования. Рассматриваются перспективы повышения эффективности художественного образования детей и молодежи в условиях модернизации современной образовательной системы, анализируются традиции и новации методического обеспечения художественного образования, вопросы искусствоведения в свете гуманитарных знаний.

Сборник предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и соискателей, также может быть полезен для студентов искусствоведческих специальностей.

Авторы опубликованных материалов несут полную ответственность за редактирование, подбор и точность предоставленных данных, цитат и других сведений. Материалы печатаются на языке оригинала.

*Рекомендовано Научной комиссией Луганского национального университета
имени Тараса Шевченко
(протокол №10 от «26» мая 2020 г.).*

© Коллектив авторов, 2020
© ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко», 2020

***Искусствоведение и художественное образование:
проблемы, поиски, решения***

	образования	170
Роман С.В.	Комплексная безопасность как актуальная методологическая проблема современного образования	174
Скороход Н.Н.	Художественное образование как форма инвестиций в человеческий капитал	180
Слота Н.В.	Психолого-педагогический взгляд на проблему формирования презентационных навыков будущих учителей музыки	186
Стецюк Т.А., Жуков С.М. Хрулева А.М.	Эстетическое мировосприятие младших школьников как педагогическая проблема	190
	Формирование педагогической стабильности у будущих учителей музыки в процессе обучения в вузе	197
Юргайте Е.А.	Особенности развития эмоционального интеллекта обучающихся средствами искусства	202

СЕКЦИЯ 4

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Гризоглазова Я.Ю.	Формирование навыков хорового дирижирования в становлении будущего педагога-музыканта	209
Жадан Р.В.	Особенности профессиональной подготовки студента-вокалиста к будущей исполнительской деятельности	213
Коженовская Т.А., Пилавова- Слюсарева Л.Ш. Самороков А.П.	Основные аспекты подготовки студентов к литературному труду на телевидении и в документальном кинематографе	221
	Базинг как неотъемлемая часть постановки амбушюра на медных духовых инструментах	228
Соболева О.М.	Формирование навыков согласованной работы дыхания и артикуляционного аппарата флейтиста	235
Сотников Р.А.	Информационная безопасность в музыкально-педагогическом процессе	240

Искусствоведение и художественное образование: проблемы, поиски, решения

самоидентификационного образа специалиста, а также обеспечением студента общеобразовательной и впоследствии профессиональной стабильностью.

Список литературы

- 1. Аминов Н.А.** Психофизиологические и психологические предпосылки педагогических способностей / Н.А. Аминов // Вопросы психологии. – М., 1988. – № 5. – С. 71 – 78.
- 2. Асмолов А.Г.** Основные принципы психологического анализа в теории деятельности / А.Г. Асмолов // Вопросы психологии. – М., 1982. – №2. – С. 225 – 251.
- 3. Василюк Ф.Е.** Методологический анализ в психологии / Ф.Е. Василюк. – М. : МГППУ; Смысл, 2003. – 240 с.
- 4. Климов Е.А.** Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации / Е.А. Климов. – М. : Знание, 1983. – 95 с.
- 5. Митина Л.М.** Психология профессионального развития учителя / Л.М. Митина. – М. : Флинта, 1998. – 200 с.
- 6. Реан А.А.** Факторы стрессоустойчивости учителей / А.А. Реан, А.А. Баранов // Вопросы психологии. – М., 1997. – № 1. – С. 45 – 54.
- 7. Шнейдер Л.Б.** Профессиональная идентичность: структура, генезис и условия становления : автореф. дисс. ... докт. психол. наук : 19.00.13 Психология развития, акмеология / Лидия Бернгардовна Шнейдер. – М., 2001. – 42 с.
- 8. Эриксон Э.Г.** Проблема эго-идентичности / Э.Г. Эриксон // Реферативный журнал. Серия: «Социология». – М., 1991. – № 1. – С. 173 – 200.

УДК 371.1

Юргайте Евгения Александровна,
преподаватель кафедры музыкознания
и инструментального исполнительства
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко»
dofemi@rambler.ru

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА

В статье исследованы особенности развития эмоционального интеллекта обучающихся; обоснована значимость искусства в процессе развития данного феномена; определены возможности использования средств искусства в учебно-воспитательном процессе.

Искусствоведение и художественное образование: проблемы, поиски, решения

Ключевые слова: эмоции, эмоциональный интеллект, эмоциональная сфера, искусство, художественное произведение, художественный образ, сопереживание.

Yurgaite Eugenia Aleksandrovna,
Teacher of the Department of Musicology
and Instrumental Performance
Luhansk Taras Shevchenko National University
dofemi@rambler.ru

FEATURES OF DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF STUDENTS BY MEANS OF ART

The article examines the features of the development of emotional intelligence of students; substantiates the importance of art in the development of this phenomenon; determines the possibility of using art in the educational process.

Key words: emotions, emotional intelligence, emotional sphere, art, artwork, artistic image, empathy.

Модернизация современного образования ориентирует педагогический процесс не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний и формирование предметных компетентностей, но и на гармоничное развитие его личности и личностных характеристик (ценностей, установок), его познавательных, созидательных способностей, т. е. становление универсальных (метапредметных) компетентностей. Стратегия разработки содержания образования определяется как замена ценности обучения на ценность всестороннего развития ребенка.

В центре образовательного процесса оказывается личность обучающегося, представляющая из себя систему взаимосвязанных и взаимозависимых социально-психологических качеств, составляющих естественное единство интеллектуальной, эмоциональной, волевой и рефлексивной (самосознание) сфер. Единство обозначенных сфер актуализируются, реализуются и развиваются в учебно-воспитательном процессе.

В ходе исследований взаимодействия и взаимовлияния интеллектуальной и эмоциональной сфер в конце XX ст. в структуре интеллекта был выделен эмоциональный интеллект. Концепция эмоционального интеллекта отражена в работах зарубежных и отечественных психологов: Р. Бар-Она, Д. Гоулмэна, Д. Карузо, Дж. Майера, П. Сэловэйя, И.Н. Андреевой, О.И. Власовой, Г.Г. Гарсковой, Н.В. Ковриги, Д.В. Люсина, Э.Л. Носенко, Г.В. Юсупова и др. Эмоциональный интеллект определяется учеными как «способность понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять

Искусствоведение и художественное образование: проблемы, поиски, решения

эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза» [2, с. 26].

Необходимым условием развития эмоционального интеллекта является понимание субъектом эмоциональных переживаний, которые рассматриваются как особый тип знаний и являются дифференцированной оценкой событий, имеющих личностный смысл. Результатом сформированности эмоционального интеллекта является способность личности принимать решения на основе отражения и осмысления эмоций, что благоприятствует гармоничному развитию человека в целом.

В связи с вышесказанным, теоретическую и практическую значимость для сферы педагогической науки, имеет проблема развития эмоционального интеллекта обучающихся. Для развития данного феномена необходимы средства, позволяющие обращаться к субъективным эмоциональным переживаниям и переживаниям других людей, возможности их осознания и трактовки. Развитию эмоционального интеллекта, становлению внутреннего мира личности призвано помочь искусство.

Возможность использования искусства как средства развития эмоционального интеллекта обучающихся обусловлено процессами эмоционального восприятия, переосмысления, самосознания, самовыражения в художественном контексте произведения, который актуализирует эмоциональную, рефлексивную, оценочную функции психики ребёнка. Искусство, эмоционально-образное по своей природе, является уникальным средством эмоционального развития детей и формирования ценностного отношения к окружающему миру.

Однако проблема развития эмоционального интеллекта обучающихся средствами искусства в настоящее время является мало изученной. В связи с этим цель статьи – выявить значимость искусства как эффективного средства развития эмоционального интеллекта обучающихся.

Искусство, вбирая в себя огромный духовный и эстетический опыт, призвано «осмыслить многогранный опыт человеческих отношений к миру, отобрать и обобщить в нём то, в чём проявляются коренные процессы материального и духовного развития общества» [5, с. 337]. Искусство выражает глубинные представления человека об окружающем мире и о самом человеке.

«Искусство, – пишет В.А. Сухомлинский, – это время и пространство, в котором живет красота человеческого духа...Познавая ценности искусства, человек познает человеческое в человеке, поднимает себя до прекрасного, переживает наслаждение» [7, с. 167]. Общение с искусством позволяет не только осознать человеческое в себе, но и увидеть действительность глазами другого человека. Б.М. Неменский подчеркивает необходимость искусства «в общем образовании...ради своей основной, ведущей функции – формирования эмоциональных критериев личности как стимула действий, то есть ощущения смысла жизни» [3, с. 67].

Искусствоведение и художественное образование: проблемы, поиски, решения

В процессе восприятия произведений искусства человек вступает в общение с художественным образом, которое, в то же время, выступает и как опосредованное общение с самим собой, идентифицирует себя с ним, с его чувствами, поступками или внутренними свойствами. Человек ставит самого себя в обстоятельства жизни героя. Сопереживание воображаемому герою или художественному образу – это первооснова дальнейших эмоциональных образований.

В процессе сопереживания происходит вчувствование во внутренний мир героя, эмоциональная оценка поступков героя, и оценка поступков своего внутреннего «Я». Сопереживая герою, человек сопереживает самому себе, своим самым острым и насущным эмоциям, осознает свои чувства и управляет ими, познает себя и в той или иной мере перестраивает себя.

По мнению выдающегося советского психолога Л.С. Выготского, сопереживание художественному образу выступает как «психологическое орудие». Согласно культурно-исторической теории ученого, человек овладевает собственным поведением с помощью психологического орудия. «Примерами психологических орудий и их сложных систем могут служить... произведения искусства... Будучи включено в процесс поведения, психологическое орудие так же видоизменяет все протекание и всю структуру психических функций, определяя своими свойствами строение нового инструментального акта... т. е. перестраивает, пересоздает всю структуру поведения» [6, с. 89]. Психологические орудия присваиваются человеком в ходе интериоризации совместной деятельности в онтогенезе.

Теория становления психики и формирования нового опыта Л.С. Выготского развивает выделенную учёным И.П. Павловым психотехническую схему исследования психики «стимул – реакция – подкрепление». Л.С. Выготский добавляет в данную схему искусственные «стимулы-средства», которые становятся посредниками между физической стимульной средой и человеческими реакциями. В этом смысле человек реагирует не просто на физические стимулы, а на стимулы социальные и культурные, специально сконструированные для того, чтобы организовать воспитание и развитие человека. Такие стимулы организуют поведение и его развитие, формируют специфическую человеческую активность, позволяют сделать поведение ребенка произвольным и целенаправленным.

Чувствование художественного образа и связанных с ним эмоций переживается духовно-творчески, интеллектуально и является сильнейшим раздражителем для дальнейших поступков. «Искусство требует ответа, побуждает к известным действиям и поступкам...» [1, с. 232]. Можно утверждать, что искусство – важнейший для человека акт социализации, совершенствующий его эмоциональную и интеллектуальную сферу, личностные установки.

Искусствоведение и художественное образование: проблемы, поиски, решения

С помощью искусства происходит усвоение языка эмоций, совершенствование восприятия экспрессии, повышение уровня понимания эмоциональных состояний, что является условиями развития у обучающихся способности ориентироваться в субъективной эмоциональной реальности, а значит успешной адаптации в современном социокультурном пространстве.

Эффективность воздействия искусства таится в специфике постижения художественных образов как художественного общения, в котором «...чувства человека и эстетическое переживание заключается в сопереживании, в сочувствии выраженной радости или горю, дружбе или вражде» [4, с. 31]. Искусство через общение, диалог «втягивает» растущего человека в модель жизни, обуславливает развитие и саморазвитие, обогащает духовно, формирует способность чувствовать и понимать другого человека.

Художественная деятельность, основанная на органичной связи зрительных, звуковых, двигательных, тактильных ощущений с художественным словом, предоставляет обучающимся выразить свои чувства, способствует пониманию собственной оценки героев при восприятии художественных произведений или в специально созданных проблемных, игровых ситуациях.

В процессе активной творческой деятельности (театрализация, рисование, игровая деятельность, восприятие художественной литературы и музыки) обучающиеся «входят в роль» образов и персонажей художественных произведений, выражают в разнообразных действиях связанные с этой ролью эмоции, настроения, чувства, несложный игровой сюжет. Следует отметить, что в такой деятельности происходит личностное развитие ребенка. Художественная деятельность способствует всестороннему, целостному восприятию детьми значимых идей и смыслов, развитию чувственной сферы через эмоциональную отзывчивость и сопереживание к художественным образам.

Значимым для развития эмоционального интеллекта является отбор произведений живописи, литературы, музыки, произведений устного народного творчества, в которых запечатлены в художественно-образной форме модели поведения человека в семье, социальном окружении, мире природы. Это картины художников, образные истории, пословицы и поговорки, авторские и народные песни и сказки, фрагменты мультфильмов и кинофильмов, в которых герои вызывают эмоциональный отклик у обучающихся и заставляют задуматься.

Целесообразно подчеркнуть, что отбор художественных произведений для проведения занятий с обучающимися в рамках рассматриваемой нами проблемы должен осуществляться на основе принципов интеграции, художественности, доступности детскому восприятию, яркой образной характерности. Все, что дети наблюдают и воспринимают, о чем задумываются,

Искусствоведение и художественное образование: проблемы, поиски, решения

что делают в процессе общения с искусством, должно вызывать у них эмоционально окрашенное отношение.

Необходимо отметить, что произведения искусства, демонстрируемые педагогом, должны быть увлекательными для детей, порождать их эмоциональную реакцию. Следует использовать такие произведения композиторов, поэтов и писателей, художников, которые раскрывают в доступных детям образах традиционные гуманистические ценности, нравственную и патриотическую тематику, культуру человеческих взаимоотношений, любовь к природе. Художественные произведения должны сообщать эмоциональную яркость, теплоту и задушевность в процесс восприятия, воспитывать чувство сопричастности ко всему живому.

В процессе деятельности, направленной на развитие эмоционального интеллекта, уместно использование следующих методов: демонстрация произведений искусства, эмоциональная драматургия занятия, метод поэтапных открытий, способствующий постепенному раскрытию и пониманию художественного образа через переживание и эмоциональное заражение. Перечисленные методы применяются в процессе восприятия музыкальных, литературных, живописных произведений, участия в театрализациях и музыкально-литературных композиций. Целостность эмоционального переживания, обобщенного в произведениях искусства, обеспечивают методы привлечения личного опыта обучающихся.

Развитие у обучающихся способности проявлять свое эмоциональное отношение к воспринимаемым образам воплощается в практической художественной деятельности. Например, сочинение сказок и рассказов, визуализация музыкальных образов, музыкально-исполнительская деятельность, аппликации и коллажи на определенную тематику, музыкальные театрализации и т. д. Методы самовыражения в художественной деятельности в сочетании с методами создания проблемных игровых ситуаций, диалогового обсуждения, контрастности художественных образов способствуют развитию у обучающихся умений осознавать и выражать свои эмоции к воспринимаемым образам.

Таким образом, эффективность воздействия искусства в процессе развития эмоционального интеллекта обучающихся обусловлена спецификой постижения художественных образов как художественного общения, в котором эмоции и переживание заключаются в сопереживании и вчувствовании. Посредством общения и диалога искусство определяет развитие и саморазвитие личности, духовно обогащает, формирует умение чувствовать и понимать себя и другого человека. Перспективы дальнейших исследований по данной проблеме могут быть связаны с разработкой и внедрением методов и форм, оптимизирующих процесс развития эмоционального интеллекта у обучающихся различных возрастных категорий.

Искусствоведение и художественное образование: проблемы, поиски, решения

Список литературы

1. **Выготский Л.С.** Психология искусства / Л.С. Выготский. Предисл. А.Н. Леонтьева. – М. : Искусство, 1986. – 573 с.
2. **Гарскова Г.Г.** Введение понятия «эмоциональный интеллект» в психологическую теорию / Г.Г. Гарскова // Ананьевские чтения : тезисы научно-практической конференции (г. С.-Петербург, 26 – 28 ноября 1999 г.). – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 1999. – С.25 – 26.
3. **Неменский Б.М.** Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить : книга для учителей общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский. – М. : Просвещение, 2012. – 240 с.
4. **Раппопорт С.Х.** Искусство и эмоции / С.Х. Раппопорт. – М. : Музыка, 1972. – 168 с.
5. **Раппопорт С.Х.** О природе художественного мышления / С.Х. Раппопорт // Эстетические очерки. – М., 1967. – № 2. – С. 312 – 355.
6. **Словарь** Л.С. Выготского / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, фак. Психологии ; [Е.Н. Высоцкая и др.]; под ред. А.А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2004. – 119 с.
7. **Сухомлинский В.А.** Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – К. : Радянська школа, 1974. – 288 с.