

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

**МУЗИЧНА ТА ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА
В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА**

**Матеріали і тези X Міжнародної конференції
молодих учених та студентів
(18-19 жовтня 2024 р.)**

1 том

ОДЕСА 2024

УДК: 37+78+792.8+008-021.1

Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства. Матеріали і тези X Міжнародної конференції молодих учених та студентів (Одеса 18-19 жовтня 2024 р.). — Т.1. — Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2024. — 341 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Протокол № 4 від 31.10. 2024 р.

Рецензенти:

Мартинюк Тетяна Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри-професор кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Білова Наталія Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри музично-інструментальної підготовки Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».

Матеріали і тези друкуються в авторській редакції.

Технічний редактор Ганна РЕБРОВА

©Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського, 2024

C. W. Taylor // J. of Creative Behavior. Buffalo. – N.Y. I, 1978. – Vol.12. – №1. – P. 39 – 51.

34. Torrance E. P. Torrance tests of creative thinking. Normstechnical manual [Електронний ресурс] / E. P. Torrance. – Lexington, 1974. – Режим доступу: <http://www.reference.com/motif/Education/torrance-test-of-creative-thinking>.

Алла КОЧИШВІЛІ

здобувачка другого (магістерського) рівня освіти;
Міжнародний гуманітарний університет;
науковий керівник: Тетяна КАПЛУН Т.М.,
кандидат мистецтвознавства, доцент

МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИЙ СМАК ЯК ВАЖЛИВА КОМПОНЕНТА У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Дуже актуальною у просторі сучасного музикознавства є тема формування музично-естетичного смаку.

Розглянемо на чому ж базується та з чого формується музично-естетичний смак. По-перше, це особисті уподобання, по-друге, традиції національної культури, і по-третє, це власний життєвий досвід та соціальне середовище. Взагалі естетичний смак є унікальним для кожної людини. Він здатен відображати її емоційні та духовні цінності та потреби. Музичні уподобання людини показують не тільки її естетичні пріоритети, а й внутрішній світ особистості, її особливі риси світогляду. Він впливає на її спосіб мислення, ставлення до оточуючого світу і здатність до творчого самовираження. Це стосується будь-якої вікової категорії.

Музичне мистецтво безумовно впливає на формування креативної та емоційної складової особистості. Слухач, який має якісно розвинутий музичний смак, здатен усвідомлено сприймати естетичні цінності, і навіть відтворювати їх у власних творчих роботах.

Через музичне сприйняття розвиваються співчуття, глибина емоційного реагування, співпереживання.

Музично-естетичний смак сприяє глибокому та вільному виразу своїх думок і почуттів через різні форми мистецтва. Музика має великий вплив на емоційний стан людини. Вона допомагає розвивати її здатність до емоційного відгуку та співчуття. Слід зазначити, що по-справжньому відчувати глибину музичного твору – це процес, який вимагає емоційної зрілості людини.

Людина, здатна глибоко відчувати музику, частіше знаходить натхнення для творчості у різних формах мистецтва: живопису, літературі, театральному мистецтві, кіно. Таким чином музика розвиваючи емоційну чутливість, відкриває простір для творчої самореалізації.

Зауважимо, що велике значення для формування музичного смаку має культурне середовище, у якому безпосередньо знаходиться особистість.

Заклади освіти, зокрема мистецькі школи, відіграють ключову роль у цьому процесі, знайомлючи здобувачів з різноманітними музичними жанрами, стилями і напрямками тощо.

Крім того, культурні впливи середовища, такі як музичні традиції родини, вплив оточення, формують естетичні уподобання людини. Вони можуть суттєво відрізнитись в залежності від культурних контекстів.

Через розвиток музично-естетичного смаку людина глибше пізнає не тільки себе, але й світ довкола. Музика відкриває нові горизонти для інтелектуального та емоційного світогляду. Вона суттєво допомагає знаходити нові способи вираження власних думок і почуттів.

Багато хто з творчих особистостей знаходить у музиці джерело натхнення та спосіб комунікації з навколишнім середовищем, що дозволяє їм реалізовувати свої творчі ідеї в різних напрямках мистецтва. Музично-естетичний смак тісно пов'язаний з соціальними умовами та культурними традиціями в яких живе особистість. Для кожної культури характерні свої музичні особливості та стилі, що формують ціннісні пріоритети особистості.

Класична музика, наприклад, розвиває естетичне сприйняття гармонії та форми, тоді як музичні жанри сучасності розвивають більше уявлення про ритм, експресію та індивідуальність. Людина за допомогою музики взаємодіє з культурою, переймаючи її цінності, що у свою чергу впливає на творчі прояви самої людини.

Музика є потужним джерелом творчого натхнення для багатьох митців. Її дивовижна здатність викликати емоції, приховані переживання та візуальні образи стимулює творчу діяльність у різних сферах мистецтва: від кінематографу та дизайну до живопису та літератури.

Таким чином, художники знаходять кольори і форми, які співзвучні з музичними ритмами, композитори створюють свої твори під впливом різних культурних явищ, а режисери кінематографу використовують музику як засіб створення емоційної складової для своїх робіт.

Важливими є принципи та методи формування музично-естетичного смаку:

- Використання методів активного прослуховування та обговорення музичних творів допомагає глибше розуміти музичні форми та засоби музичної вразності.

- Практичне музикування, участь у музичних колективах розвивають творче мислення і виховують почуття колективізму в музичній діяльності, що також сприяє розвитку музично-естетичного смаку.

Не можна обійти тему вплива сучасних технологій на формування музичного смаку. Різноманітні цифрові технології та інтернет-платформи розширюють доступ до будь-яких музичних матеріалів, але водночас також створюють виклики через надлишок поп-культури та комерціалізованих форм мистецтва. І саме тут важливу роль відіграють мистецькі освітні

заклади, які мають інтегрувати цифрові інструменти, щоб залишатися актуальними, зберігаючи баланс між традиційними цінностями та новими трендами мистецтва. Музично-естетичний смак допомагає митцям інтегрувати музику в інші форми мистецтва. Це дозволяє їм створювати синтезовані творчі проєкти, такі як мюзикли, музичні фільми, художні перформанси тощо. Завдяки цьому саме музика стає частиною цілісного художнього досвіду, який впливає на сприйняття творів мистецтва як єдиного організму.

Таким чином основним висновком можна зазначити, що музично-естетичний смак є невід'ємною та безумовною компонентою формування творчої особистості, впливаючи на її культурний, емоційний, та інтелектуальний розвиток.

ЛІТЕРАТУРА

1. Берестенко О. Г. Особливості сформованості музично-естетичного смаку майбутніх педагогів. *Наука і освіта*. №3-4. 2006. С. 54 – 86.
2. Дікуша О. С. Як вчити дітей розуміти класичну музику засобами творчих вправ. *Обдарована дитина*. 2009. №9. С. 50-51.
3. Капичіна О. О. Формування естетичної свідомості молоді в умовах сучасної системи освіти. *Розвиток освітніх процесів і становлення громадянина в контексті європейської інтеграції: Міжнародна науково-практична конференція*. Збірник статей. Луганськ, 2004. С.144-153.
4. Ларіна І., Доля Ю. Формування музично-естетичного смаку дітей дошкільного віку засобом взаємодії музики і живопису. *Збірник наукових праць*. Випуск 26 (1 -2019) .Частина 1. С. 318-323.

Денис БАЛАКАН,

здобувач I курсу другого (магістерського) рівня освіти; Міжнародний гуманітарний університет;

науковий керівник

Тетяна КАПЛІУН

кандидат мистецтвознавства доцент

ЗНАЧЕННЯ МАСТЕРИНГУ В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ

Мастеринг є ключовим етапом у створенні музичного твору, що завершує процес звукозапису і змішування. Це останній крок перед тим, як музика буде відправлена на тиражування або розповсюдження в цифрових форматах.

Мастеринг покращує загальну якість звуку, надаючи запису професійного завершення. Це включає в себе корекцію тонального балансу, обробку динаміки та зниження шуму.

Під час мастерингу створюються кінцеві версії записів, готові до тиражування на CD, вінілових платівках або до цифрового розповсюдження. Майстеринг враховує специфічні вимоги кожного з цих носіїв.

Особливості підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в нових соціо-культурних умовах.....	129
Ван Цзі (Жуйке)	
Формування вокальної культури майбутніх учителів музики.....	133
Ходот А.	
Результати діагностики сформованості індивідуального сценічного іміджу школярів умовах навчання естрадного співу.....	137
Іригіна С., Шиліна А.	
Українська пісенна спадщина як засіб розвитку національної самосвідомості здобувачів вищої освіти.....	140
Дай Хуей, Кьон Н.	
Сутність поняття «різностильові вокальні навички».....	144
Барановський Ю.	
Поліхудожня обізнаність як основа майстерності майбутнього артиста оркестру.....	146
Чень Сяоюй, Кьон Н.	
Сутність і структура вокально-стильової майстерності майбутніх викладачів України й Китаю.....	148
Грабовська А.	
Особливості впливу національних меншин на хореографічне мистецтво Закарпаття та розвиток фольклору.....	149
Костенко Т.	
Система роботи з розвитку творчого потенціалу вихованців в дитячому хореографічному колективі.....	156
Кочиашвілі А.	
Музично-естетичний смак як важлива компонента у формуванні творчої особистості.....	163
Балакан Д.	
Значення мастерингу в музичному мистецтві.....	165
Лукасян Л.	
Особливості ритмічного устрою в жанрі босанова.....	167
Го Шижун, Ніколаї, Г.	
Стилізація як засіб сучасної інтерпретації традиційної китайської хореографії	168
Небещук Є.	
Жанрові особливості балади.....	171
Добровольська, Р.	
Ретроспективний аналіз музикотерапевтичної освіти в США.....	173
Dashkovskiy V.	
Concert and performing activity as a condition for self-expression of future piano teachers.....	176