

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

Менш вивченим є підхід до педагогіки як до **мистецтва**. Він нерідко висловлюється в літературі, але переважно не супроводжується доказами, або хоча би поясненнями. Вважаємо, що цей напрямок досліджень педагогіки, особливо мистецької, заслуговує спеціальної уваги. У першому наближенні до проблеми спробуємо накреслити деякі відправні положення. Головним для даного напрямку дослідження слід вважати наступне питання: які властивості діяльності педагога дозволяють охарактеризувати її як діяльність мистецьку? Питання про властивості та ознаки мистецтва завжди було і буде відкритим. Втім, наважимося представити декілька положень, які окреслюють контури теоретичної інтерпретації педагогіки як своєрідного мистецтва.

Мистецтво – це деякі неприродні дії (або, як ми це називаємо – артеакції) та штучні продукти людської діяльності (артефакти). Мистецькі, зокрема музичні та хореографічні педагогічні дії, можливо принципово відрізняти від інших педагогічних дій принаймні за трьома критеріями, а саме: професійною майстерністю, красою та виразністю. Ці критерії, звичайно потребують пояснень і доказів. Вони у автор є, і будуть далі представлені педагогічній спільноті у жанрі наукової статті. А поки що зазначимо, що мистецтво педагогіки – не є прерогативою якоїсь категорії «обраних митців». Воно є доступним для кожного вчителя, викладача чи вихователя, і можуть стати практично досяжною ціллю конкретних дій або навіть стилю професійної діяльності освітянина.

Анна КОВАЛЬЧУК
(Україна, Одеса),

здобувач другого рівня освіти,
Державний заклад «Південноукраїнський національний
університет імені К. Д. Ушинського»

Науковий керівник:

кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри музичного
мистецтва і хореографії
Ольга ВОРОНОВСЬКА

ART AS A MEANS OF IMPROVING THE PSYCHOLOGICAL STATE OF PERSONALITY

The article examines the role of art as a tool for improving the psycho-emotional state of an individual in the conditions of modern stressful life. The impact of different types of art on reducing anxiety, developing empathy and self-expression through creative practices is analyzed. Special attention is paid to art therapy as a means of psychological correction and emotional recovery.

Стаття розглядає роль мистецтва як інструменту покращення психоемоційного стану особистості в умовах сучасного стресового життя.

Аналізується вплив різних видів мистецтва на зниження рівня тривожності, розвиток емпатії та самовираження через творчі практики. Особлива увага приділяється арт-терапії як засобу психологічної корекції та емоційного відновлення.

The purpose of the article is to investigate and emphasize the positive impact of art on the psychological state of an individual, in particular its role in reducing stress, increasing emotional stability and self-expression, as well as to demonstrate the value of art therapy as an effective method of psychotherapy.

Relevance: in today's world, where the level of stress is constantly increasing, the search for effective methods of emotional recovery becomes especially important, and art becomes one of the most effective ways to improve the psycho-emotional state of an individual.

The fast pace of life, which cannot be slowed down, causes constant stress. Problems of stress resistance, restoration of strength and emotional stability stimulate the interest of today's scientists and are becoming more and more relevant. In recent years, scientists have increasingly focused their attention on the study of the role of art in the life of an individual from the point of view of psychology (Bystrytska, 2006), physiology (Zaytseva, 2002) and synergetics (Shylina, 2003) in order to understand how art affects the brain and what chemical reactions in the body it triggers. Scientists have come to the conclusion that there is a zone of passive pleasure in our brain, which is activated when a person looks at works of art, so even passive consumption of art, that is, visiting a theater, art gallery, exhibition, listening to music, etc., can reduce the manifestations of stress and help cope with anxiety.

Along with the passive consumption of art, there is such a type of psychotherapy and psychological correction as art therapy, which is based on the study and use of the positive influence of art and creativity on the psycho-emotional state of the individual. Art therapy reduces stress, helps to cope with anxiety, improves understanding of one's own emotions and increases confidence (Kornienko, 2017). This type of psychotherapy is a powerful tool for psycho-emotional healing and development of creative potential. The main meaning lies in the process of creativity, and not only in the result. Psychologists recommend art therapy as a means of relaxation and overcoming anxiety, shifting attention to positive emotions from art. In this regard, the use of various types of art is considered very useful for overcoming anxiety and stress:

1. *Drawing and painting.* Visual art, such as drawing or painting, can help shift your focus away from stress and focus on creativity. It can be a form of meditation or self-expression.

2. *Music.* Listening to music can affect a person's mood and emotions. Choosing soothing music or playing musical instruments can help relieve stress and calm the nervous system (Levitin J. Daniel, 2007).

3. *Dance* is a great way to feel the movement and energy of your body. It can be not only entertainment, but also a form of physical expression that helps release tension and stress.

4. *Literature and writing*. Reading or writing can be a way to distract yourself from problems and worries. Empathizing with characters or putting your own thoughts and emotions on paper can be refreshing and enlightening.

5. *Theater and drama*. Performing in a role or watching a performance can help not only to detach from everyday problems, stresses and experiences, but also to develop the capacity for empathy and compassion.

6. *Cinematography*. Cinema, as well as literature, gives an individual the opportunity to immerse himself in the world of fantasy heroes. This gives an opportunity to distract yourself from the anxious and stressful everyday life, discover a new reality for yourself and set new goals. Thanks to the reinforcement of the film story with sound accompaniment through the involvement of visual stimulation (that is, at the same time, various organs of perception are involved), a significant impact on the emotional state of the individual is achieved.

7. *Photography and video*. Filming or taking photos can be a great way to capture the beauty of the world around us and express our own feelings and emotions.

No matter what kind of art is chosen, it is important to find the one that impresses the most and helps a person feel better. The technique of involvement in the creative process, that is, immersion in dancing, listening to music, photography or any other types of creativity, is effectively used to get rid of psychological tension and stress.

Recently, such a scientific field as neuroesthetics (from English Neuroesthetics) appeared in the modern world. Neuroaesthetics studies the neurophysiological and psychological foundations of the perception of aesthetic experience (Karpov, 2022). She combines neurobiology, psychology and aesthetics to study the brain's response to artistic stimuli. Neuroaesthetics analyzes how various forms of art (painting, music, dance) affect the psyche of an individual, and also helps to identify effective aspects of the positive impact of art that reduce stress and improve a person's psychological state. Among such aspects, the following can be distinguished:

1. *Emotionality*. Any individual can express his feelings through any form of art. This allows her to be aware of and make sense of her emotions, which improves her emotional balance and facilitates emotional exchange.

2. *Relaxation*. An atmosphere of calm can be created with the help of visual and sound stimuli (looking at pictures, listening to music, etc.). Such a method helps to redirect the individual's attention to the consumption of art, thanks to which a therapeutic effect occurs.

3. *Self-expression*, that is, the opportunity to express one's own creative ideas through art, contributes to the increase of self-esteem, self-awareness of the individual and its self-affirmation. That is, through the manifestation of his creative

potential, a person is freed from his insecurity, internal horrors that caused tense psychological states.

4. *Empathy and socialization.* Art provides an opportunity to dive into the inner world of another person, to feel and understand their horrors and experiences. In addition, communication with other participants while attending theater performances, exhibitions or any other events makes it possible to maintain old and create new social ties, which also helps to reduce anxiety and loneliness.

5. *Inspiration.* Art can encourage deep thinking about the meaning of life, the surrounding world, eternal values, inspire new creative ideas and promising goals, which contributes to the development and growth of individuals, helps to survive difficult times with dignity and faith in the future.

Some types of art (music, point painting, etc.) can also be used as meditative practices for relaxation and combating stressful conditions through the use of fine motor skills and a sense of rhythm.

Each person has an individual reaction to art, therefore the effectiveness of the psychological influence of certain forms of creativity depends on individual preferences.

Viewing works of art, visiting various exhibitions can be a means of relaxation, rest and recovery. Inspiration from talented works, awareness of their beauty and harmony help to cope with everyday routine, worries and negative situations, which provides at least a temporary refuge from stress.

Indeed, art is a very powerful emotional, therapeutic and transformational potential that can be effectively used to alleviate difficult emotional states, get out of stressful situations and build self-confidence, purposefulness, physical and psychological health.

Stresses and everyday troubles and difficulties can cause physical, emotional and spiritual exhaustion (Naugolnyk, 2005). During the use of art therapy, there is a redirection of psycho-emotional processes from the sphere of the rational to the creative-emotional plane. At the same time, there is a rethinking of values, the ability to express oneself increases, and the self-esteem of the individual increases. Negative emotions can be reflected in a perceptible form, change and level and, as a result, the individual feels relief due to the removal of accumulated emotional and psychological tension.

Conclusions: Art, in its various forms, is a powerful tool for stress relief, emotional recovery, and mental health enhancement. Art therapy and neuroaesthetics confirm that active and passive involvement in art can significantly alleviate emotional states and contribute to the development of confidence and harmony in an individual's life.

LIST OF REFERENCES

Бистрицька С. О. (2006). Характеристика рухових якостей танцівника з точки зору фізіології. *Друковане слово*, 20(3), 112-114.

Зайцева Т.В. (2002). *Теорія психологічного тренінгу. Психологічний тренінг як інструментальне дійство*. СПб.: Речь, М.: СМЫСЛ.

Карпов В. В. (2022) Нейроарт як естетичне перетворення світу реальності. *Український мистецтвознавчий дискурс*, 2, 16-26.

Корнієнко І. О. (2017). *Психологія опанувальної поведінки особистості* (монографія). Мукачево: РВУ МДУ.

Наугольник Л.Б. (2005). *Психологія стресу* (підручник). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ.

Шиліна О.О. (2003). Хореографія як синтетичний вид мистецтва. *Молода мистецька наука України* (збір. наук. праць), 4, 115-116.

Levitin J. Daniel (2007). *This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession*. New York: Plume (Penguin).

ZHENG PEIXI

Ukraine, Odesa, Ushinskyi University
second (master's) level of education

Liudmyla STEPANOVA

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department
of Musical Art and Choreography

FORMATION OF ARTISTIC SKILLS AS A TASK OF VOCAL TRAINING OF FUTURE BACHELORS OF MUSICAL ART

The article is devoted to the problem of improving the quality of performing artistry of future bachelors of musical arts in the process of vocal training. Attention to this aspect of the training of vocal students is based on the understanding of the role of musical art as a powerful means of influence on the education of spirituality and improvement of performance skills.

Keywords: musical art, musical and pedagogical education, bachelors of musical art, artistic skills, vocal training.

ФОРМУВАННЯ АРТИСТИЧНИХ УМІНЬ ЯК ЗАВДАННЯ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Стаття присвячена проблемі підвищення якості виконавського артистизму майбутніх бакалаврів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки. Увага до даного аспекту підготовки студентів-вокалістів базується на розумінні ролі музичного мистецтва, як потужного засобу впливу на виховання духовності та удосконалення виконавської майстерності.

Ключові слова: музичне мистецтво, музично-педагогічна освіта, бакалаври музичного мистецтва, артистичні уміння, вокальна підготовка.

ЗМІСТ

Реброва О.

Мистецтво і наративи національно-патріотичного вихованн.....3

Шип С.

Музична педагогіка як практика, техніка, технологія, наука і мистецтво.....6

Ковальчук А.

Art as a means of improving the psychological state of personality.....7

Zheng Peixi, Stepanova L.

Formation of artistic skills as a task of vocal training of future bachelors of musical art.....11

Хе Сяо, Ашихміна Н.

Мотиваційно-ціннісне ставлення до вокальної підготовки майбутніх бакалаврів музичного мистецтва: сутністьпоняття.....14

Chen Yintsin, Ashykhmina N.

Reflective personality culture: interdisciplinary aspects of understanding.....17

Li Lanzhu, Rebrova, G.

Functionality and modern aspects of the development of folk-song creativity 18

Milihlazova O., Stepanova L.

To the definition of the essence of the concept of "musical logarithmic" and its role in the development of preschool children.....21

Бендікова С.

Методологічні підходи та педагогічні принципи навчання співу в закладах мистецької освіти України та Ізраїлю.....25

Касьяненко Л.

Практичні поради методу розвитку художньо-виконавської творчості учня (прості відповіді на складні питання).....28

Йордан Н.

Родинно-обрядові свята Закарпаття у хореографічному мистецтві.....31

Неживясова М.

Формування виконавської компетенції здобувачів вищої освіти засобами інноваційних вокальних методик.....34

Му Сюєцзяо, Шип С.

Формальні та змістовні властивості стилю модерн у музичному мистецтві.....37

Матуліна І., Волкова Ю.

Соціальні функції хореографії в сучасному суспільстві.....39

Хао Шуан, Ірігіна С.

Ways to develop the musical and performing culture of future vocal teachers performing culture is a holistic communication system.....46

Крикін А.