

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

Інструментовка, що орієнтувалася на романтичний оркестр (Римський-Корсаков, Рогаль-Левицький, Фортунатов).

Гармонія, яка викладалася за бригадником підручником або Підручником Римського-Корсакова. Обидва не виходили за рамки класичної і ранішньої романтичної акордики

Однак вже у 70 роки набув поширення підхід до технологічних дисциплін, який набу назву «стильового». Виникли стильове сольфеджіо, стильова гармонія, Поліфонія завжди була стильовою, але обмеженою тільки двома стилями поліфонія, орієнтована на «класичні» зразки препарований шкільний Палестрина і трохи спрощений І.С.Бах.

Але життя потребує подальшого руху в даному напрямку. Найширший обрій відкриває жанрово-стильовий підхід. За принципом культуровідповідності. Сьогоднішні фахівці будуть мати справу з широким світом явищ...

ВАН БІНЬ

(Україна, Одеса)

здобувач другого рівня вищої освіти,

Державний заклад

«Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»

Ольга ВОРОНОВСЬКА,

кандидат мистецтвознавства, доцент

编舞艺术的艺术性和审美潜能

(ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА)

The article raises the problem of the artistic and aesthetic potential of choreographic art. The view of modern pedagogical science on artistic and aesthetic education through the means of art as one of the leading educational influences that contribute to the development of spiritual and moral potential, the formation of an optimistic worldview, and, finally, influence the formation of personality, is analyzed. The main issues of the process of artistic and aesthetic education of dancers by means of choreographic art in the context of modern pedagogy and art are outlined.

文章提出了舞蹈藝術的藝術和美學潛力的問題。現代教育學認為，透過藝術手段進行藝術和美學教育是主要的教育影響之一，有助於發展精神和道德潛力，形成樂觀的世界觀，並最終影響人格的形成，進行了分析。概述了現代教育學和藝術背景下透過舞蹈藝術對舞者進行藝術和美學教育過程中的主要問題。

У статті порушується проблема художньо-естетичного потенціалу хореографічного мистецтва. Проаналізовано погляд сучасної педагогічної науки про художньо-естетичне виховання засобами мистецтва як одного з провідних освітніх впливів, що сприяють розвитку духовно-морального потенціалу, формуванню оптимістичного світогляду, та, нарешті, впливають на формування особистості. Окреслено основні питання процесу художньо-естетичного виховання танцівників засобами хореографічного мистецтва у контексті сучасної педагогіки та мистецтва.

席勒首次使用“美育”一词。

他提出美育不仅应被理解为培养理解艺术的能力，而且应被理解为培养一个全面的人。

根据国内外研究人员的基础研究成果，在现代科学知识概念的框架内对艺术和美育现象进行了界定。因此，列维茨卡认为艺术和审美教育“应被视为在确定个人能力、审美需求和兴趣的基础上促进个人发展的普遍手段 [Левицька, 2012, с.13].

贝兹克卢宾科认为“美育的最终目标是一个和谐的人格，一个全面发展的人，受过教育，有工作能力，有行善的愿望，懂得生活之美和艺术之美的人” [Безклубенко, 2000, с.26].

作为一个可行的定义，我们给出这样的定义：艺术美育是对一个完整和和谐发展的人格的教育，具有审美需要和创造能力的系统，审美意识的形成，以及对现实和艺术中的美的正确理解。

根據 Yu. Bludova 的說法，「美學教養、美學趣味和偏好的發展、區分真正美與廉價仿製品的能力 - 所有這些總是表明個人的高度精神發展」 [Блудова 2015, с.66].

藝術美育要形成藝術品味，培養並提升對藝術美和生活美的美感意識，正確理解和評價美的能力。因此，研究者認為美感意識、美感感受、美感需求、美感、美感欣賞等概念是這個集體概念的組成部分。

美育是基於人類美學發展的自然可能性。然而，這些潛力只有透過教育才能轉化為實際能力。你可以擁有完美的聽力，卻聽不到貝多芬的音樂；擁有發達的身體，卻不會跳舞；擁有敏銳的視力，卻看不到藝術傑作。教育的目的在於「使人的情感人性化」。

在美育過程中，個體能力得以形成。創造能力的形成過程涉及在天賦、要求和興趣的基礎上組織藝術創造力，並考慮自己的傾向和願望。因此，美育是在與德育、勞動、法制、生態、體育、藝術等其他教育的密切互動中完成其任務的。美育被認為是與藝術教育相關的更廣泛的概念。藝術教育是藝術教育的一部分，是一種有目的的教育過程，旨在培養人們感知、感受、欣賞藝術、享受藝術的能力，並在創造性活動的過程中發展藝術和創造能力。

編舞藝術在個人獲得藝術和美學經驗方面發揮著特殊的作用。現代研究者將藝術美感經驗視為人類實踐的重要形式，在個體變化過程中活化主體的

潛能，認為創造潛能是透過人類活動，也就是透過舞蹈編排而顯現出來的。在掌握編舞藝術的過程中，個性的創造性可能性得以實現，其和諧發展，因為創作過程的一個重要特徵是影響結果的過程，而結果又反映在主體的創造力。

T.Serdyuk

發現了舞蹈藝術的美學和教育潛力，他指出，專家的專業培訓方向「以形成他們的藝術和美學經驗為導向，將在培訓過程中確保舞蹈專業精神、教學技能的完整性」。以及對舞蹈藝術的寶貴態度” [Сердюк, 2009, с.5].

編舞活動，就其本質而言，是一種創造性的審美活動。

它不僅教育和發展表演各種流派舞蹈的藝術技巧，而且還根據人們所理解的美法則培養習慣和行為規範。

編排活動具有與任何其他人類活動相同的一般特徵。

同時，編舞活動也有其明確表達的具體特徵，首先，這些是編舞領域成功發展創造性人格所必需的獨立能力和身體數據。

編舞活動的第二個特點是它與音樂的聯繫，它會引起積極的情緒。

第三個特徵是舞蹈藝術具有信息、交流和調節功能，刺激移情、增加、引導和改善聯想聯系的能力的發展，以及舞蹈藝術特有的自我表達和藝術交流的表现方式。

編舞領域的藝術活動創造的是生活現實的模型，而不是現實本身。

在編舞藝術中，藝術活動保留了其原有的同步性，即對世界的認識。

它對人的評價和交流是作為一種單一的整体活動呈現的，通過這種活動，人與外部世界、與現實進行互動，同時改變自己、改變自己的能力和內在精神世界。

這是因為在藝術和審美教育過程中，在以個性為導向的教育方面，舞蹈演員獲得了個人意義、價值取向和對現實的主觀態度。

當舞蹈活動的方法建立在揭示所研究對象的價值基礎上時，舞蹈演員的藝術和審美教育最為有效。

為了實現對舞蹈演員進行藝術和審美教育的目標，僅僅使用傳統的形式和方法是不夠的，還需要對舞蹈活動進行特別的關注和組織，以實現舞蹈演員作者地位的形成。

我們認為，舞蹈演員在編舞活動過程中的作者地位，是指在鞏固和展示其社會文化經驗的過程中，在具有主觀新穎性和相關性的創作產品中，建立起表達其對現實的審美態度的個性。

就舞蹈家在編舞課程中作者地位的形成而言，其藝術和審美教育的層次可定義為：最佳（綜合）、專業和膚淺。

綜合是由任何創作活動的本質決定的，是由表演者的個人立場、世界觀、意識、經驗、文化記憶、注意力、感知、聯想、意志和創作慾望決定的。

在確定舞蹈藝術在舞蹈演員藝術和審美教育中的作用時，我們借鑒了從古至今的教師和哲學家的經驗。

从艺术创作活动的整体性角度出发，我们认为舞蹈艺术创作活动是个体基于价值-

语义、作者立场进行创造性自我表达过程中，舞蹈艺术的感知、认知、表演和创作过程的整体统一体。

在编导课程中形成作者立场的编导艺术和审美教育内容的制定过程中，我们依赖 М.伊万丘克 所定义的 "教学一体化" 概念："它是将教学内容、形式和方法中相似的部分和要素有组织地连接起来，从而实现个人的自我发展" [Іванчук, 2004]。

在我们的研究框架内，Т. 谢尔久克 的观点令人印象深刻，他强调了通过以下方式形成未来编舞教师的艺术和审美经验作为其专业培训的必要组成部分的问题的相关性：

“通过多媒体培训使学生获得系统的舞蹈和专业教学知识；

引入综合戏剧化的方法，以培养未来教师对舞蹈艺术的情感 and 价值态度；

通过在专业培训过程中使用参考图和方法图，激活学生的编舞和制作活动 [Сердюк, 2009, с. 7]。

换言之，传统方法与创新方法的互动在舞蹈学科的教学过程中尤为重要。传统的培训方法包括学习舞蹈技巧的方法和建议、舞蹈组合的构建和学习以及舞蹈演员的整体审美发展。

创新方法包括以下内容：培养领导能力和沟通技巧的现代教学技术；创造性活动的教学方面；发展团队中人际沟通的方法；舞蹈团队集体创作产品过程中的整合；通过编舞创造艺术环境的方法。

參考文獻列表

Безклубенко С.Д. (2000). Фундаментальні категорії сучасної естетики. *Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Зб. наук. праць*. Київ : Знання. — 129 с

Блудова Ю. (2015). Художньо-естетичне виховання як один з основних чинників гармонійного розвитку особистості. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Вип. 40. - С. 64-70. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_40_10

Іванчук М.Г. (2004). Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал. Чернівці: Рута. — 360 с.

Левицька В. (2012). Художньо-естетичне виховання молоді засобами мистецтва. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*. Вип. 23. — С. 12-18.

Сердюк Т. (2009). Формування художньо-естетичного досвіду майбутніх учителів хореографії. Автореферат дис... канд.пед.наук. 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. — 23 с.

Специфічні риси прояву артистизму виконавця-співака.....	47
Ху Сяоя	
Розвиток артистизму студентів музично-педагогічних спеціальностей у фаховій підготовці.....	50
Горбатюк О.	
Інтерпретаційна компетентність як компонент професійної підготовки викладача бандури.....	53
Клещуков В.	
Специфіка мовленнєвої компетентності фахівців та її формування в межах професійної підготовки майбутніх викладачів хореографії.....	55
Лін Цзюань, Демидова М.	
Developing the perception of music by romantic composers in future piano teachers.....	58
Янь Веньмей, Горожанкіна О.	
Особливості виконавської інтерпретації творів композиторів-романтиків у творчості китайської піаністки Ван Юйцзя.....	59
Бондар В.	
Формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання хоровому співу.....	61
Лі Кайцзянь	
Хореографічний образ як художньо-ментальний ресурс композиційно-постановочної творчості.....	64
Ван Цзялун	
Своєрідність підготовки майбутніх учителів мистецтва до застосування проєктних технологій.....	66
Александрова Н.	
Жанрово-стильова стратегія підготовки майбутніх музикознавців до педагогічної діяльності в закладах музичної освіти.....	68
Ван Бін, Вороновська О.	
Художньо-естетичний потенціал хореографічного мистецтва.....	69
Ван Юньцзе, Демидова М.	
Content and structure of future vocal teachers' self improvement.....	73
Дун Цзінлі, Кьон Н.	
Інноваційні технології розвитку музичних здібностей школярів на уроках музичного мистецтва.....	74
Жао Хуей	
The structure of musical and auditory imagination of a future teacher of on the saxophone.....	76
Ло Шуї, Демидова М.	
The structure of technical skills of the future bachelor of musical art as a psychological procedural category.....	77
Чжуан Цзінь	
Conceptual foundations of improvisation in scientific research.....	79
Карпов, А., Кьон Н.	