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

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

Якість матеріалу, який використовується для занять, особливо з дітьми, має вирішальне значення для естетичного виховання. Кожен танець, незалежно від складності, повинен бути художньо цінним та виховним. Завдяки опануванню основ естетичної культури людина розвиває інтелект, глибше розуміє світ, вдосконалює сприйняття та уяву. Також це сприяє моральному зростанню, фізичному розвитку та духовному збагаченню. Таким чином, естетичне виховання — це шлях до формування гармонійної особистості. Воно передбачає розвиток здатності сприймати та оцінювати красу в усьому, що нас оточує. Класичний танець — це прекрасний інструмент для такого виховання. Розуміння його основ допомагає дітям не лише оволодіти технікою, а й розвинути естетичний смак та бажання творити прекрасне.

Література

- 16. Бабич, О. Ю. (2021). Художньо-естетичні принципи німецького експресивного танцю у контексті розвитку сучасного танцю в ххі столітті. *Мистецтвознавчі записки*, вип. 40, с. 95-99.
- 17. Ткаченко І.О. Викладання класичного танцю для студентів-хореографів педагогічних вузів України (досвід роботи Сумського державного педагогічного університету імені О.С. Макаренка). І Міжнародна науково-практична конференція «ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH», м. Мюнхен, 19-21 липня 2020 р. С. 278-284

YIN CONGCONG

Second (master's) level of education; DZ «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky»; scientific supervisor Olena REBROVA, doctor of pedagogical sciences, professor

TO THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF THE PIANIST'S ARTISTIC THINKING AS THE BASIS OF PERFORMING CULTURE

Abstract. The article is devoted to the problem of personal and professional direction - artistic and figurative thinking, the development of which indicates the spiritual and aesthetic level of a musician. It was determined that studying musical works of various directions, styles and genres not only improves the pianist's performance skills, but also activates artistic thinking, his ability to embody visual and auditory ideas on the instrument, contributes to the improvement of the variety of performing culture in general.

**Key words: thinking, artistic thinking, performance culture, pianist, performance training.

ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ ПІАНІСТА ЯК ОСНОВИ ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Анотація. Стаття присвячена проблемі особистісно-професійного спрямування — художньо-образному мисленню, розвиненість якого свідчить про духовний та естетичний рівень музиканта. Визначено, що опрацювання музичних творів різних напрямів, стилів і жанрів не тільки удосконалює виконавську майстерність піаніста, але й активізує художне мислення, його здатність втілювати на інструменті образно-слухові уявлення, сприяє підвищенню різня виконавської культури взагалі.

Ключові слова: мислення, художньо-образне мислення, виконавська культура, піаніст, виконавська підготовка.

In the modern world, culture is increasingly turning into a key element of social and humanitarian development. Thanks to it, members of society can realize their creative potential, join all the spiritual and artistic wealth of world civilization, preserve and enrich their own historical and cultural heritage in all its diversity.

The Higher Pedagogical School in the light of the modern humanistic cultural and creative paradigm is designed to provide the training of a teacher focused on personal and professional self-development, ready to work creatively in educational institutions of various types, capable of spiritually and aesthetically developing the student's personality. These provisions are extremely relevant in the field of musical and pedagogical education, where special importance is attached to raising the level of spiritual culture of an individual, realizing his creative potential. This is confirmed by the works of scientists, in which the problems of formation of readiness for instrumental and performing activities (L.Huseynova), professional and pedagogical culture (T. Tkachenko), musical and pedagogical (V. Mishedchenko, S. Denizhna) and musical and performing culture are raised. (N. Zhaivoronok, N. Zgurska), aesthetic (L. Poberezhna) and artistic culture (K. Shchedroloseva) development of musical performance and formation of performing schools (V. Antonyuk, N. Guralnyk, N. Kashkadamova), development of musician's performance skills (M. Davydov, E. Yorkina, O. Katrych); the question of interpretation of a musical work (V. Moskalenko), analyze the problems of educational and performing activities of university students (V. Butsyak, G. Padalka, O. Shcholokova). professional training of the future piano teacher should be personally oriented, that is, it should reflect the individual and cultural characteristics of the student, his abilities, the acquisition of certain experience in artistic and aesthetic activities.

A special place in the educational process at music and pedagogical faculties of higher education institutions is given to performance training. The tasks of such training are the formation of a complex of knowledge and practical skills of students, which provide an opportunity to creatively and productively reveal the content of various musical works in directions, styles and genres. Performance culture is an indicator of a high level of performance training. The analysis of scientific literature shows that performing culture is defined as: an integrated property of the personality, which characterizes a high level of mastery of

performing activities as a result of understanding the ideological and figurative content of a musical work, from finding ways to perfectly embody the composer's idea in one's own interpretation and providing, on this basis, the conditions for personal creative growth (A. Mykhailiuk);- a complex integrated personality quality, which is manifested in the performer's ability to consciously interpret the artistic image and effectively implement his own performance plan during a public performance (G. Sokolova); a dynamic phenomenon, a complete communicative system that ensures the reproduction of world creative assets, regardless of the time of their creation, in a multiple number of interpretations and receptions (T. Zhukovska).

Therefore, the performing culture of the teacher is a dynamic integrative education, which involves the ability to reveal, reproduce in the process of interpretative activity the content of a musical work and convey it to students in an artistically perfect form. The performing culture of a piano teacher reflects his individual professional qualities: special abilities, experience, views, ideals, which are the core of artistic and aesthetic orientation in musical art, in the interpretation of works and conducting educational, educational, musical and educational work.

It is worth noting that the development of artistic thinking has a significant impact on the formation of the performance culture of future music teachers.

Considering a musical text as an example of an artistic text, let's highlight two of its features. The first is related to the transmission of information that the performer and the listener are already ready to receive. The second one makes the performer want to find a new analysis in deciphering the composer's text. According to A. Kovalenko, the performance interpretation of a musical text involves a creative reading and embodiment of the entire dramatic fabric of the work, filled with emotional and personal listening in performance (A. Kovalenko).

These features require the abstraction of certain details of the work, their isolation and comparison. A creative process is carried out, as a result of which the performer creates his model of the work being interpreted. For an artist, it is important not only to feel an artistic image, but extremely important to depict various feelings so that the listener and the viewer are filled with the same experiences (Li Danxia).

I. Yergiv rightly points out: «despite the fact that music, its expressive potential is much wider than words, but the performance process of creating images must also include moments of objectification of the abstract, attempts to express the inexpressible in words, for the possibility of formulating content (personal meaning) this or that fragment of a musical work, in particular in teaching, performing, as well as in musicological spheres of creative activity» [Yergiv, p. 12]. That is, at the basis of the artistic embodiment of an artistic musical image - thought and character, which are embodied in actions, indicate the philosophical-idealistic unity of the Spirit and Consciousness (thinking) of the musician-performer. Music is expressive art, or the art of expression, and «academic performing music art is the art of artistic embodiment of a musical image» [Yergiv, p. 13].

The researcher offers the author's vision of this process: «the result of a psychological analysis of the mechanisms of creating an ideal musical image reveals the following algorithm of its formation for an academic type of performance: the most complete «extraction» of information from the sheet music text of a musical work (deciphering); actualization of the necessary knowledge, ideas and images stored in the musician's memory, and comparing them with information about this piece of music in order to find analogues of the emerging image;-obtaining missing knowledge and ideas, the sources of which can be books about music; concerts and recordings of musical works; direct formation of an imaginary (sensory-emotional-imaginary) musical image as a result of the transition of a large amount of accumulated information into a new quality (insight)» [Yergiv, p. 16]. Therefore, the formation of artistic thinking in the educational process of training instrumental musicians is an important component of musical education, which has a significant impact on the development of students' creative and interpretive abilities.

List of used sources:

- 1.Dansia, L. (2013). Improving the performance culture of a student-pianist in the process of concert activity. Problems of modern teacher training. No. 8(1). P. 186-190.
- 2.Kovalenko, A. (2024). The formation of imaginative thinking in the educational process of training instrumental musicians. International Science Journal of Education & Linguistics. Vol. 3, No. 3, pp. 30-37
- 3. Mykhalyuk, A. M. (2011). To the problem of the formation of performing culture as a factor in the professional development of the future teacher-musician. Scientific journal of the M. P. Drahomanov NPU. Series 14: Theory and methods of art education. Vol. 12. - P. 77-81. 4.Sokolova, H.M. Formation of stage performance culture of students of children's music schools in the process of learning to play the piano. thesis doctor of philosophy. SDPU named after A.S. Makarenko. Sumy. Ukraine 5. Yergiev, I. D. (2023). Creating an image in the work of a musician-performer as a problem of artistic integrity. In Problems of musical performance in the conditions of modern art education: materials of the IV International Scientific and Practical Online Conference (pp. 11–18). Uman: Visavy. 6.Zhukovska, T.I. (2015). Performing culture in the field of modern Ukrainian art studies. Culture and modernity #2. Kyiv: Millennium. P.141-146

LI LONGJIE

Second (master's) level of education
DZ «South Ukrainian National
Pedagogical University named after K. D. Ushinsky»;

Alla HRINCHENKO

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Роль педагогічної практики у формуванні методичної компетентності
майбутніх викладачів фортепіано
Ralo G., Nikolai H.
Formation of a musician's technical skills in the process of instrumental
performance training
Лю Вей
Самореалізація творчої особистості в мистецтві танцю301
Ма Яньсян
Підготовка майбутніх бакалаврів-хореографів до постановочної роботи 303
Розуменко К., Клюєва С.
Впровадження та застосування інноваційних методів викладання на уроках
естрадного вокалу
Ян Цзе, Якуба Ю.
Соціокультурний досвід танцівника
Ян Хуейін, Якуба Ю.
Класичний танець як засіб естетичного виховання танцівника
To the problem of the development of the pianist's artistic thinking as the basis of
performing culture
Li Longjie, Hrinchenko A.
The role of associative thinking in the process of learning to play the piano319
Mamykina. A
To the problem of performance and interpretation process of a pianist322
Tian Yili, Hrinchenko A.
Specific development of ensemble skills of future piano teachers325
Chen Yilin, Hrinchenko A.
Improving artistic and technical skills of future piano teachers
Чень Цзюнчжу, Реброва, О.
Методологія художньо-творчого втілення вокального образу в освітньому
процесу