

ИНТЕГРАЦИЯ И СИНТЕЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВ КАК УСЛОВИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ

Чжун Фанцзян¹

Воронежский государственный педагогический университет¹
Воронеж, Россия

¹Аспирант кафедры музыкального образования и народной художественной культуры,
e-mail: 290286986@qq.com

Аннотация. В статье раскрываются вопросы эстетического самоопределения китайских студентов в музыкально-педагогическом процессе педагогического вуза. Изучение культурно-образовательного пространства российского вуза способствовало определению и обоснованию условий эстетического самоопределения личности. Тенденции развития, взаимодействия и интеграции искусства и образования помогают освоению общих знаний в области эстетики, культурологии и педагогики; делают возможным изучение мировой художественной культуры; способствуют творческому и интеллектуальному росту студентов. Культурное наследие многочисленных народов включает разные виды искусства: музыка, живопись, поэзия, хореография и др. Автор предполагает, что интеграция и синтез творческого наследия разных видов искусств будет способствовать эстетическому самоопределению китайских студентов в ходе музыкально-профессиональной подготовки.

Ключевые слова: эстетическое самоопределение, интеграция, синтез, искусство, музыкально-образовательный процесс.

Для цитирования: Фанцзян Чжун. Интеграция и синтез творческого наследия разных видов искусств как условие эстетического самоопределения китайских студентов // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2021. № 3. С. 65–69. DOI 10.47438/2309-7078_2021_3_65

Введение

Эстетическое самоопределение китайских студентов в российском вузе возможно только при особых обстоятельствах организации и протекания образовательного процесса, в котором существенную роль выполняет музыкальное искусство с его многочисленными возможностями взаимодействия субъектов профессиональной подготовки: диалоговое общение, творческая активность, совместная музыкально-исполнительская деятельность и др. Педагогическое условие – это сконструированные субъектом образования требования и обстоятельства, обеспечивающие достижение цели при разумном применении сил и средств. Целью педагогического условия является повышение эффективности музыкально-образовательного процесса, который создает возможность формирования эстетического самоопределения китайских студентов. При этом делается допущение, что результат деятельности будущего учителя музыки зависит не только от профессионально значимых качеств, но и от личностных, формирование которых обеспечит эстетическое самоопределение: духовно-нравственных, эмоционально-эстетических, коммуникативных, музыкально-творческих, готовности к самоопределению.

Результаты

Педагогическое условие – опора на интеграцию и синтез творческого наследия разных видов искусств культурного пространства мира выведено из принципов культурологического подхода. При раскрытии сущности культурологического подхода многие ученые оперируют такими понятиями как: взаимосвязь, взаимодействие, интеграция, синтез, – применительно к различным видам искусства. Так, по словам Б. П. Юсова, ключевым понятием современной культуры и искусства является «синтез, взаимодействие, интеграция разных видов искусства, разных этажей мышления, разных квадрантов культурного пространства – при непременном отделении реального от действительного: действительных культурных ценностей» [1, с. 10].

Однако для возникновения интеграции необходимо создание педагогом определенного образовательного пространства. Оно может называться еще как художественное, поликультурное, объединяющее или интеграционное пространство. Л.Г. Савенкова утверждает, что «проблема пространства является основной в процессе освоения искусства учащимися разного возраста, так как оно является единым, обеспечивающим непрерывную преемственность содержания и согласованность педагогических технологий» [2, с. 63].

Для того чтобы творческий процесс проходил наиболее продуктивно, важно не только создавать

творческую обстановку, но и учитывать благоприятные психолого-педагогические факторы. Например, Ю. Сунь предлагает следующее: организовать развивающую культурно-образовательную среду, мотивировать развитие музыкальных способностей студентов, а также выявить «адекватные музыкально-эстетические образы, интонационно близкие в музыкально-творческом наследии разных музыкальных культур мира» [3, с. 11], как значимые обстоятельства освоения культурных ценностей и эстетического самоопределения студентов.

То есть для китайских студентов создание интеграционного образовательного пространства является одним из главных моментов, на которые необходимо обращать внимание музыкальному педагогу.

Интеграция (от латинского *integration* – восстановление, восполнение; *integer* – целый) – это:

– объединение в одно целое каких-либо частей [4];

– понятие, «означающее состояние связанности отдельных дифференцированных частей в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию» [5, с. 307].

Термин «интеграция» «применяется также для характеристики процесса сближения и связи наук, происходящего наряду с процессом их дифференциации» [5, с. 307]. Данное определение актуально и для сферы искусства.

В статье «Механизмы внедрения интеграционных педагогических технологий в общее образование», говорится, что «важным условием реализации модели интеграции разных видов искусства в образовательный процесс является создание творческой художественно-эстетической среды учебного заведения» [6, с. 2]. В нашем исследовании под интеграцией мы понимаем создание творческой художественно-эстетической среды через взаимопризнание различия музыкально-творческого наследия музыкальных культур мира на основе их взаимосвязи и дополнения. Суть данного понятия состоит в рассмотрении стилистического единства различных видов произведений на уровне средств выразительности, общности жанров. На занятиях обучаемые совместно с педагогом выявляют сходные средства художественной выразительности в разных видах музыкального искусства композиторов-классиков, национальных композиторов, фольклора, при помощи которых создается конкретный образ. Например: ритм в музыке, поэзии, изобразительном искусстве; музыка в кино, в театрализованных постановках и др. Поэтому Л. Г. Савенкова обращает внимание на то, что «все виды искусств объединяют *единые категории*, такие как художественный образ, выразительность, художественная форма и др. Среди них можно вычленил три составляющие, одинаково важные для любого искусства: ритм; мелодика (непрерывность линии, сюжета); структура (пространственная композиция, конструкция). Именно их освоение является главным в обучении на предметах искусства» [7].

Синтез (от греческого *synthesis* – соединение, сочетание, составление) в Толковых словарях русского языка трактуется как единство, неразрывная целостность частей, обобщение, соединение [4].

Не рассматривая толкования «синтеза» как метода научного исследования, мы изучим варианты

трактовок «синтеза», соответствующее цели нашего исследования – эстетического самоопределения китайских студентов в музыкально-образовательном процессе российского вуза:

– «соединение различных элементов, сторон объекта в единое целое (систему), которое осуществляется как в практической деятельности, так и в процессе познания» [8, с. 429];

– соединение (мысленное или реальное) различных элементов объекта в единое целое (систему) [9, с. 241].

Синтез искусств в Большой советской энциклопедии характеризуется как «органичное соединение разных искусств или видов искусства в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду бытия человека» [10, с. 430]. Рассматриваемый подобным образом синтез искусств «подразумевает создание качественно нового художественного явления, не сводимого к сумме составляющих его компонентов» [10, с. 430]. Идейное, мировоззренческое, образное и композиционное единство данных компонентов, «общность участия в художественной организации пространства и времени, согласованность масштабов, пропорций, ритма порождает в искусстве качества, способные активизировать его восприятие, сообщать ему многоплановость, многогранность развития идеи, оказывать на человека многостороннее эмоционально насыщенное воздействие, обращаясь ко всей полноте его чувств» [10, с. 430]. Именно этим определяется значительный воспитательный потенциал синтеза искусств, особенно музыкальных произведений, в процессе эстетического самоопределения китайских студентов в музыкально-образовательном процессе российского вуза.

Синтез как вид взаимосвязи искусств предполагает не только объединение разных видов искусства в одном как сущностный признак данного вида, но и объединение разных культур, социальных, моральных, музыкальных традиций различных стран и народностей под общечеловеческими идеями.

Л. Н. Мун рассматривает *синтез искусств* как «органическое соединение разных искусств или видов искусств в целостное художественное образование, которое эстетически организует материальное и духовное пространство урока» [11], которое неизбежно реализуется в процессе эстетического самоопределения студентов. Различные виды синтеза искусств проявляются во внутривидовой дифференциации данных искусств, например: музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), хоровой театр, музыкальное кино (фильм-опера, фильм-балет, мюзикл, музыкальный фильм) и др.

Помимо этого, исходя из принципов культурологического подхода, можно отметить различные формы синтеза, используемые в мировой практике, а именно:

– синтез архитектуры и монументального искусства (архитектурно-художественный синтез), «в котором живопись и скульптура, выполняя собственные задачи, также расширяют и истолковывают архитектурный образ. В этом пространственно-пластическом синтезе обычно участвуют декоративно-прикладное искусство (средствами которого создается предметная среда, окружающая человека), а также нередко – произведения станкового искусства» [10, с. 430];

– синтез временных искусств (поэзия, музыка), который «осуществляется во всех жанрах вокальной и вокально-театральной музыки (песня, романс, кантата, оратория, опера и др.)» [10, с. 430];

– синтез музыки и литературы, проявляющийся в программной инструментальной музыке;

– синтетичные по своей природе театр, кинематограф и родственные им временно-пространственные искусства, объединяющие «творчество драматурга (сценариста), актера, режиссера, художника, а в кино также оператора» [10, с. 430];

– синтез драматического искусства с вокальной и инструментальной музыкой, хореографическим искусством в музыкальном театре.

Реализуя выделенное нами педагогическое условие *опора на интеграцию и синтез творческого наследия разных видов искусств культурного пространства мира*, – педагог в любом случае должен помнить о главном, а именно, о том, что искусство дает стимул к духовному развитию человека. Поэтому не только общность тем в разных проявлениях искусства или средств их воплощения художниками, но общность общечеловеческих идей, их выявление, присвоение и воплощение студентами в собственном мировоззрении является главной целью образования через интеграцию и синтез творческого наследия разных видов искусств культурного пространства мира.

То есть подготовка высококвалифицированного специалиста, а также успешность эстетического самоопределения китайских студентов в музыкально-образовательном процессе российского вуза во многом будет зависеть от внутреннего и внешнего контекстов жизнедеятельности личности. Под внутренним контекстом следует понимать индивидуально-психологические особенности, знания, мотивации обучаемого, его потребности, желания. Под внешним контекстом – общечеловеческие идеи, социально-бытовые и профессиональные нормы, в которых живет и действует человек.

Музыкально-образовательный процесс российского вуза представляет собой своеобразную модель, которая преобразует студента образовательного учреждения в специалиста готового к профессиональной деятельности в реальной жизни. Целью учебной деятельности является общее и профессиональное развитие личности. Результатом – способности личности к взаимному существованию в обществе, в отношении к миру, людям, себе. Поэтому самое главное для педагога пробудить в студентах потребность в учении, познавательный мотив, желание к постижению учебной информации. Используя при этом различные формы обучения, которые непосредственно связаны не только с профессиональной деятельностью, но и с воспитанием интеллектуального и духовно-нравственного потенциала.

В музыкальном образовании концептуальной основой педагогического процесса традиционно является его творческая составляющая. Взаимосвязь музыкального искусства с другими видами искусства предполагает взаимопроникновение творческого контекста в созидательную деятельность личности композитора, исполнителя, педагога на основе их взаимозависимости и принципа дополнительности, что, несомненно, будет способствовать более глубокому пониманию сущности художественных

ценностей разных культур, а, следовательно, более эффективному эстетическому самоопределению китайских студентов в музыкально-образовательном процессе российского вуза.

Американский психолог Абрахам Гарольд Маслоу подчеркивал, что обучение творчеству, или, вернее, обучение через творчество, может быть чрезвычайно полезно не столько для подготовки людей к творческим профессиям или созданию произведений искусства, сколько для создания хорошо человека.

Поэтому для достижения единства общечеловеческих идей и потребностей, желаний обучаемого наряду с целью формирования личности как высококвалифицированного специалиста, в музыкально-образовательном процессе российского вуза, необходимо обучение, обеспечивающее трансформацию результатов познавательно-профессиональной деятельности китайских студентов в соответствии с принципами единства общечеловеческих идей. А это может осуществиться только при высоком уровне духовного совершенства самого педагога. Наличие у педагога сложившейся системы ценностей, которая может служить ориентиром при выборе воспитательных методов в процессе взаимодействия с обучаемыми. И только при гуманном отношении педагога к студентам, эмоциональном участии в их проблемах быта, компетентность, ответственность за результаты собственной деятельности ими будут восприняты воспитательные идеи, приемы, методы.

Готовность педагога к самосовершенствованию, взаимодействие со студентами в рамках границ их общения должно сопровождаться подбором необходимого, соответствующего репертуара, обеспечивающего развитие духовно-нравственной личности, эстетическое самоопределение студентов и одновременное развитие навыков музыкального исполнительства, связанных с предметным представлением ситуации, которая складывается в каждом эпизоде изучаемого произведения.

При этом и репертуар должен соответствовать духовно-нравственным критериям:

– классические произведения, фольклор, духовная музыка российских, китайских и других зарубежных композиторов и исполнителей должны нести в себе высокий художественный уровень музыкальных произведений, содержать нравственную направленность, жанровое многообразие музыкального искусства разных стран, эпох (стилей) и направлений;

– способность педагога соединить в педагогическом процессе музыкально-психологические особенности формирования китайских студентов в процессе развития и воспитания в своей стране и эмоциональное настроение на творческое восприятие музыкальных произведений в музыкально-образовательном процессе российского вуза;

– доступность понимания классического и современного музыкального репертуара, формы и методы освоения и презентации выученных произведений в концертной деятельности.

Нами были выделены следующие методы педагогической деятельности в соответствии с педагогическим условием: включение студентов в коллективную творческую деятельность (ансамбль, ор-

кестр, хор, выставки); метод творческого музицирования (музыкальные занятия, репетиции, самостоятельное изучение музыкального произведения, подбор репертуара, совместное прослушивание); метод составления музыкально-эстетической коллекции (музыка – живопись – поэзия); метод диалогического взаимодействия (межличностное общение в форме свободного высказывания студентами своего мнения); метод эмоционально-эстетического самоопределения (концерты и праздники с участием бывших выпускников, педагогов, приглашённых гостей); метод демонстрации достижений (участие в концертах, конкурсах, фестивалях, прослушивание концертных программ); метод обобщения музыкальных культур разных народов (исполнение фольклорной музыки разных народов, выступления с лекциями-концертами, встречи с деятелями культуры).

Занятия планируются и проводятся с использованием различных форм обучения, с привлечением логических и нестандартных приемов, тренингов. И хотя виды занятий, приемы, методы, средства, их сочетание и модификации просты в выполнении и хорошо известны, при проектировании технологии необходимо ориентироваться на опыт, мастерство, оригинальный стиль мышления, эрудированность и изобретательность преподавателя, так как определяющими факторами выбора форм работы должно быть разнообразие используемых средств и увеличение доли творческих методов, исходящих от педагога.

Реализация педагогического условия, прежде всего ориентировано на человеческие практические интересы и представляет собой совокупность различных точек зрения, выступающих как основа

конкретных действий будущих специалистов в реальной жизни. Поэтому, на наш взгляд, данное условие носит универсальный характер, так как в основе его находится методологический культурологический подход эстетического самоопределения китайских студентов в музыкально-образовательном процессе российского вуза. Именно потребность в совместном решении многочисленных проблем, которые существуют в образовании, становится объединяющим стержнем теоретического и практического учебного материала, комплексность которого заключается не только в личностных знаниях и умениях, но и в том, что необходимо учитывать нравственные категории сторон личности, социально-профессиональное положение, мотивационные стороны деятельности, уровень ответственности за результаты собственной деятельности в профессиональной сфере.

Выводы

Применение вышеприведенного педагогического условия опора на интеграцию и синтез творческого наследия разных видов искусства культурного пространства мира в контексте музыкально-образовательного процесса российского вуза является побуждающим обстоятельством проектирования развивающей творческой музыкальной среды и эстетического самоопределения китайских студентов. На сегодняшний день данное обстоятельство является весьма актуальным и активно разрабатывается в научно-педагогических исследованиях.

Конфликт интересов

Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Библиографический список

1. Современная концепция образовательной области искусства // Виды искусства и их взаимодействие / Б. П. Юсов [и др.]. М. : ИХО РАО, 2001. 28 с.
2. Савенкова Л. Г. Дидактика художественного образования как составляющая часть педагогики искусства : новое знание : учеб.-метод. пособие. М. : ИХО РАО, 2011. 279 с.
3. Сунь Юйян. Освоение русской музыкальной культуры иностранными студентами в музыкально-образовательном процессе педагогического вуза : автореферат дис. ... канд. пед. наук. Воронеж, 2018. 24 с.
4. Толковый словарь русского языка / РАН. М. : ИТИ ТЕХНОЛОГИИ, 2003. 944 с.
5. Седов Л. А. Интеграция // Большая советская энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М. : Сов. энцикл., 1972. Т. 10. С. 307.
6. Олесина Е. П., Новикова Н. А., Радомская О. И. Механизмы внедрения интеграционных педагогических технологий в общее образование // Педагогика искусства : электронный научный журнал. 2013. № 1. С. 97–115.
7. Савенкова Л. Г. Интегративный курс по предметам искусства в школе, что это такое? // Педагогика искусства. 2008. № 1. С. 88–112.
8. Садовский В. Н. Синтез // Большая советская энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М. : Сов. энцикл., 1976. Т. 23. С. 429–430.
9. Синтез // Новая иллюстрированная энциклопедия / гл. ред. А. П. Горкин. М. : Большая Российская энциклопедия, 2001. С. 241.
10. Макаров М. А. Синтез искусств // Большая советская энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М. : Сов. энцикл., 1976. Т. 23. С. 430–431.
11. Мун Л. Н. Синтез искусств как постоянно развивающийся процесс порождения нового в искусстве, образовании, науке и его импровизационная природа // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. 2008. № 2. С. 111–121.

References

1. Yusov B. P. [The modern concept of the educational field of art]. *Vidy iskusstva i ikh vzaimodeystvie* [Types of art and their interaction]. Moscow, IKhO RAO Publ., 2001. 28 p.

2. Savenkova L. G. *Didaktika hudozhestvennogo obrazovaniya kak sostavlyayuschaya chast' pedagogiki iskusstva: novoye znanie* [Didactics of art education as an integral part of art pedagogy: new knowledge]. Moscow, IKhO RAO Publ., 2011. 279 p.
3. Sun' Yuiyan. *Osvoenie russkoi muzykal'noi kul'tury inostrannymi studentami v muzykal'no-obrazovatel'nom protsesse pedagogicheskogo vuza. Avtoreferat diss. kand. ped. nauk* [Mastering Russian musical culture by foreign students in the musical and educational process of a pedagogical university. Cand. ped. sci. abstr.]. Voronezh, 2018. 24 p.
4. *Tolkoviy slovar' russkogo yazyka* [Explanatory dictionary of the Russian language]. Moscow, ITI TEKhNOLOGII Publ., 2003. 944 p.
5. Sedov L. A. [Integration]. *Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya* [Great Soviet Encyclopedia]. Moscow, Sov. entsikl. Publ., 1972. Vol. 10. P. 307.
6. Olesina Ye. P., Novikova N. A., Radomskaya O. I. *Mehanizmy vnedreniya integracionnykh pedagogicheskikh tehnologii v obscheye obrazovanie* [Mechanisms for the introduction of integration pedagogical technologies on general education]. *Pedagogika iskusstva: elektronnyi nauchnyi zhurnal*, 2013, no. 1. Available at: www.art-education.ru
7. Savenkova L. G. *Integrativnyi kurs po predmetam iskusstva v shkole, chto eto takoe?* [An integrative art course in school, what is it?]. *Pedagogika iskusstva: elektronnyi nauchnyi zhurnal*, 2008, no. 1.
8. Sadvovskii V. N. [Synthesis]. *Bol'shaya sovetskaya enciklopediya* [Great Soviet Encyclopedia]. Moscow, Sov. entsikl. Publ., 1976. Vol. 23. P. 429–430.
9. [Synthesis]. *Novaya illyustrirovannaya enciklopediya* [The New Illustrated Encyclopedia]. Moscow, Bol'shaya Rossiiskaya entsiklopediya Publ., 2001. P. 241.
10. Makarov M. A. [Synthesis of arts]. *Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya* [Great Soviet Encyclopedia]. Moscow, Sov. entsikl. Publ., 1976. Vol. 23. P. 430–431.
11. Mun L. N. *Sintez iskusstv kak postoyanno razvivayushchiysya process porozhdeniya novogo v iskusstve, obrazovanii, nauke i yego improvizacionnaya priroda* [Synthesis of arts as a constantly developing process of generating new things in art, education, science and its improvisational nature]. *Pedagogika iskusstva: setevoi elektronnyi zhurnal*, 2008, no. 2. Available at: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/sintez-iskusstv-kak-postoyanno-razvivayushchiysya-process-porozhdeniya-novogo-v>.

Поступила в редакцию 18.08.2021

Подписана в печать 25.09.2021

**INTEGRATION AND SYNTHESIS OF THE CREATIVE HERITAGE OF DIFFERENT KINDS OF ARTS AS A
CONDITION OF AESTHETIC SELF-DETERMINATION
OF CHINESE STUDENTS**

Zhong Fangjiang¹

*Voronezh State Pedagogical University¹
Voronezh, Russia*

¹*Postgraduate Student of the Department of Music Education and Folk Art Culture,
e-mail: 290286986@qq.com*

Abstract. The article reveals the issues of aesthetic self-determination of Chinese students in the musical and pedagogical process of a pedagogical university. The study of the cultural and educational space of a Russian university contributed to the definition and substantiation of the conditions for aesthetic self-determination of the individual. Trends in the development, interaction and integration of art and education help to master general knowledge in the field of aesthetics, cultural studies and pedagogy; make it possible to study world art culture; contribute to the creative and intellectual growth of students. The cultural heritage of numerous peoples includes different types of art: music, painting, poetry, choreography, etc. The author suggests that the integration and synthesis of the creative heritage of different types of arts will contribute to the aesthetic self-determination of Chinese students in the course of musical and professional training.

Key words: aesthetic self-determination, integration, synthesis, art, musical and educational process.

Cite as: Zhong Fangjiang. Integration and synthesis of the creative heritage of different types of arts as a condition for the aesthetic self-determination of Chinese students. *Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta* [Izvestiya Voronezh State Pedagogical University], 2021, no. 3, pp. 65–69. (in Russian). DOI 10.47438/2309-7078_2021_3_65

Received 18.08.2021

Accepted 25.09.2021