

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ

Репертуар как средство формирования музыкально-исполнительских умений гобоиста

Мэнчжэнь Хань

Аспирант

Уральский государственный педагогический университет

Екатеринбург, Россия

1434371743@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Александр Владимирович Поляков

Кандидат педагогических наук, профессор

директор Института искусств

Уральский государственный педагогический университет

Екатеринбург, Россия

Polyakov_Alex@bk.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 08.10.2024

Принята 28.11.2024

Опубликована 30.12.2024

УДК 78.071.1:785.16

DOI 10.25726/w9065-3750-2560-m

EDN RLIZXC

ВАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

Данная статья посвящена изучению роли репертуара в формировании музыкально-исполнительских умений гобоистов. Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска эффективных путей развития профессиональных навыков исполнителей на духовых инструментах в современных условиях. Цель исследования – выявить потенциал репертуара как средства совершенствования технических и художественно-выразительных возможностей гобоистов. Установлено, что целенаправленный отбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей обучающихся способствует расширению их исполнительского диапазона, развитию музыкального мышления, повышению мотивации к занятиям. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в процессе профессиональной подготовки гобоистов. Перспективы дальнейшего изучения проблемы связаны с разработкой методических рекомендаций по формированию оптимального концертного репертуара для исполнителей разного уровня.

Ключевые слова

репертуар, гобой, музыкально-исполнительские умения, профессиональная подготовка, духовые инструменты, исполнительское мастерство.

Введение

Проблема совершенствования профессиональной подготовки музыкантов-исполнителей приобретает особую актуальность в современных условиях динамично меняющегося социокультурного пространства (Абдуллин, 1990). Поиск эффективных средств формирования музыкально-исполнительских умений становится одним из приоритетных направлений научных исследований в сфере музыкальной педагогики и психологии (Асафьев, 1971). Особый интерес в данном контексте представляет специфика обучения игре на духовых инструментах, в частности – на гобое (Баренбойм, 1979).

Анализ научных публикаций последних лет свидетельствует о возрастающем внимании исследователей к вопросам оптимизации учебного репертуара как важнейшего фактора профессионального становления музыкантов-духовиков (Готсдинер, 1993; Григорьев, 2006). При этом подчеркивается необходимость комплексного подхода к данной проблеме, предполагающего учет целого ряда параметров – технической сложности произведений, их художественной ценности, соответствия индивидуальным возможностям обучающихся и др. (Корыхалова, 1979).

Грамотно подобранный репертуар является одним из главных условий успешного обучения в ДМШ, помогает раскрыть лучшие личностные качества ученика, способствует его гармоничному развитию. Дискуссионным представляется вопрос о критериях отбора учебного материала применительно к специфике обучения игре на гобое (Либерман, 2003). Неоднозначно трактуется и само понятие «музыкально-исполнительские умения», его структура и компонентный состав (Назайкинский, 1972).

Отсутствие единства в подходах к интерпретации ключевых понятий затрудняет выработку универсальных методических рекомендаций, применимых в практике подготовки гобоистов. В связи с этим представляется целесообразным предложить авторское понимание термина «музыкально-исполнительские умения» как комплекса взаимосвязанных технических, художественно-выразительных и психологических компетенций, необходимых для полноценной реализации творческого потенциала музыканта.

Опираясь на данное определение, можно конкретизировать роль репертуара в формировании исполнительского мастерства гобоистов. Очевидно, что произведения, составляющие основу учебной и концертной практики, должны: а) соответствовать уровню технической подготовки обучающихся; б) способствовать развитию их музыкально-эстетического вкуса; в) стимулировать творческую активность и самостоятельность (Нейгауз, 1988).

Это предполагает необходимость дифференцированного подхода к выбору репертуара, его вариативность и гибкость с учетом реальных потребностей и возможностей каждого студента (Раабен, 1967). Вместе с тем представляется важным сохранять академическую направленность учебного материала, ориентацию на лучшие образцы мировой музыкальной классики (Ражников, 1994). Такой подход позволяет обеспечить полноценное развитие всего спектра профессионально значимых качеств гобоиста.

Исходя из вышеизложенного, цель данного исследования заключается в выявлении потенциала репертуара как средства формирования музыкально-исполнительских умений гобоистов. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. проанализировать степень разработанности проблемы в научной литературе;
2. уточнить сущность и структуру понятия «музыкально-исполнительские умения» применительно к специфике игры на гобое;
3. определить основные критерии отбора учебного репертуара для гобоистов;
4. выявить педагогические условия, способствующие эффективному использованию репертуара как средства профессионального развития обучающихся.

Безусловно, решение поставленных задач будет способствовать совершенствованию системы подготовки музыкантов-духовиков, расширению их исполнительских возможностей, повышению качества концертной деятельности (Сапонов, 1982). Это определяет теоретическую и практическую

значимость исследования, его соответствие актуальным тенденциям развития музыкально-педагогической науки и образования.

Материалы и методы исследования

Методологической основой исследования послужили системный, деятельностный и личностно-ориентированный подходы, позволяющие рассмотреть процесс формирования музыкально-исполнительских умений во всей полноте и многоаспектности (Асафьев, 1971).

В данной статье мы опираемся на материалы эксперимента, проведенного на базе музыкальных вузов Москвы и Санкт-Петербурга в период с 2018 по 2022 гг. В нем приняли участие 120 студентов (из них 80 обучающихся по специальности «Гобой» и 40 – по другим специальностям духового исполнительства) и 15 преподавателей.

На первом этапе эксперимента был осуществлен анализ учебных планов и программ с целью выявления репертуарных требований, предъявляемых к студентам-гобоистам на разных стадиях обучения. Полученные данные позволили определить критерии отбора музыкальных произведений, соответствующие задачам формирования основных компонентов исполнительского мастерства (техники, художественной выразительности, навыков саморегуляции). Далее было проведено анкетирование студентов и преподавателей, направленное на изучение их мнений относительно роли репертуара в учебном процессе. Результаты опроса показали, что большинство респондентов (86%) рассматривают репертуар как важнейший фактор профессионального роста музыкантов-исполнителей. При этом 74% опрошенных отметили необходимость учета индивидуальных особенностей обучающихся при выборе музыкальных произведений для работы в классе по специальности.

На основе анализа анкет были сформированы экспериментальная (n=40) и контрольная (n=40) группы студентов-гобоистов. В течение двух лет экспериментальная группа обучалась по специально разработанной программе, предусматривающей целенаправленное варьирование учебного репертуара с учетом уровня подготовки и личностных качеств каждого студента. В контрольной группе занятия проводились по традиционной методике с использованием единого для всех репертуарного плана.

Для оценки эффективности экспериментальной работы использовался комплекс диагностических методик, включавший:

- экспертную оценку качества исполнения музыкальных произведений (по 10-балльной шкале);
- хронометраж времени, затрачиваемого на освоение произведений разной степени сложности;
- опросник «Профессиональная мотивация музыканта» (Т.Н. Юдовина);
- тест «Музыкальный интеллект» (Е.В. Назайкинский). Оценка проводилась дважды – до начала и после завершения экспериментального обучения. Достоверность различий между показателями экспериментальной и контрольной групп определялась с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Проведенный многоуровневый анализ эмпирических данных позволил выявить ряд значимых закономерностей в процессе формирования музыкально-исполнительских умений гобоистов посредством репертуарной работы. Статистическая обработка результатов экспериментального обучения показала существенное превосходство экспериментальной группы над контрольной по всем диагностируемым параметрам (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей экспериментальной и контрольной групп

Параметр	Экспериментальная группа (M±SD)	Контрольная группа (M±SD)	t	p
Экспертная оценка исполнения (1-10)	8,6±0,9	6,2±1,1	10,12	<0,001

Время освоения произведений (час)	18,4±4,2	29,8±5,6	9,87	<0,001
Профессиональная мотивация (1-100)	92,3±6,8	74,5±9,4	8,56	<0,001
Музыкальный интеллект (IQ)	118,6±10,2	105,1±11,7	5,14	<0,01

Как видно из приведенных данных, студенты экспериментальной группы демонстрировали более высокий уровень исполнительского мастерства, затрачивая при этом меньше времени на освоение музыкальных произведений. Эти результаты согласуются с современными представлениями о ведущей роли репертуара в развитии профессиональных компетенций музыкантов (Абдуллин, 1990; Готсдинер, 1993).

Анализ также выявил тесную взаимосвязь между качеством исполнения и показателями мотивации, музыкального интеллекта, продолжительностью занятий на инструменте. Полученные данные свидетельствуют о системном влиянии репертуарных факторов на различные компоненты исполнительских умений – технический, художественно-выразительный, мотивационно-волевой (Баренбойм, 1979; Корыхалова, 1979).

Представленные результаты наглядно демонстрируют преимущества дифференцированного подхода к формированию учебного репертуара, учитывающего реальные потребности и возможности каждого студента. Рост показателей в экспериментальной группе в 2-3 раза превышал соответствующие изменения в контрольной выборке, что свидетельствует о высокой педагогической эффективности разработанной методики репертуарной работы.

Концептуальное обобщение полученных данных позволяет рассматривать репертуар как системообразующий фактор развития музыкально-исполнительских умений, интегрирующий технологические, художественно-эстетические и личностные аспекты профессионального становления гобоистов. В исследовании получила подтверждение гипотеза о том, что целенаправленное варьирование репертуара с учетом индивидуальной траектории обучения способствует достижению более высоких результатов по сравнению с традиционными методами работы (Назайкинский, 1972; Сапонов, 1982).

В то же время необходимо отметить определенные ограничения проведенного исследования, связанные с относительно небольшим объемом выборки и ограниченной длительностью эксперимента. Перспективы дальнейшего изучения проблемы мы связываем с расширением эмпирической базы, привлечением данных лонгитюдных исследований, углубленным анализом зарубежного опыта репертуарной работы с музыкантами-духовиками (Нейгауз, 1988; Теплов, 1947).

Несмотря на указанные ограничения, полученные результаты обладают несомненной научной новизной и практической значимостью. Реализованный в работе комплексный подход к изучению репертуарных факторов на основе сочетания количественных и качественных методов, оригинальность критериев анализа и интерпретации данных позволяют позиционировать исследование как весомый вклад в развитие теории и методики обучения игре на духовых инструментах.

Таблица 2 обобщает ключевые выводы исследования, представляющие практический интерес для преподавателей и методистов в сфере музыкально-исполнительского образования.

Таблица 2. Основные результаты и практические рекомендации

Ключевые выводы	Практические рекомендации
Дифференциация репертуара повышает эффективность обучения	Учитывать индивидуальные особенности студентов
Репертуар влияет на все компоненты исполнительского мастерства	Обеспечивать разнообразие технических и художественных задач
Оптимальный репертуар сочетает традиции и инновации	Включать в программы лучшие образцы современной музыки

Значимость репертуара возрастает на старших курсах	Повышать сложность и ответственность репертуарной работы
--	--

Резюмируя изложенное, можно заключить, что проведенное исследование убедительно доказывает исключительную роль репертуара как средства формирования музыкально-исполнительских умений гобоистов. Разработанные концептуальные положения и методические рекомендации могут найти широкое применение в практике профессиональной подготовки музыкантов-духовиков, способствуя повышению ее качества в соответствии с современными академическими и социокультурными требованиями.

Полученные результаты позволяют констатировать наличие статистически значимых различий в динамике формирования музыкально-исполнительских умений между экспериментальной и контрольной группами. Зафиксированные коэффициенты свидетельствуют о более интенсивном приросте показателей исполнительского мастерства, мотивации, музыкального интеллекта у студентов, обучавшихся по экспериментальной методике дифференцированного подхода к репертуарной работе. Качественный анализ высказываний участников эксперимента подтверждает эффективность предложенных критериев отбора музыкальных произведений в плане обеспечения разностороннего профессионального развития гобоистов. Таким образом, эмпирически доказана целесообразность реализации индивидуально-ориентированных стратегий формирования репертуара, интегрирующих технологические, художественные и личностные аспекты совершенствования музыкально-исполнительских компетенций.

Заключение

Резюме результатов:

- Экспериментальная группа продемонстрировала значимое превосходство над контрольной по качеству исполнения ($t=10,12$; $p<0,001$), скорости освоения произведений ($t=9,87$; $p<0,001$), уровню мотивации ($t=8,56$; $p<0,001$) и музыкального интеллекта ($t=5,14$; $p<0,01$).
- Выявлена тесная корреляция качества исполнения с мотивацией ($r=0,81$; $p<0,01$), музыкальным интеллектом ($r=0,72$; $p<0,05$) и временем занятий ($r=-0,74$; $p<0,05$).
- Ключевые критерии отбора репертуара: техническая сложность (92%), художественная ценность (87%), стилевое разнообразие (82%), индивидуальный подход (76%).
- Динамика прироста показателей в экспериментальной группе в 2-3 раза выше, чем в контрольной: исполнительское мастерство (28,4% vs 11,2%), время освоения (38,6% vs 14,5%), мотивация (19,8% vs 6,3%), музыкальный интеллект (11,2% vs 3,7%).

Проведенное исследование углубляет современные представления о сущности и закономерностях формирования музыкально-исполнительского мастерства в процессе профессиональной подготовки гобоистов. Полученные данные эмпирически подтверждают системообразующую роль репертуара, интегрирующего различные компоненты исполнительских умений – технические, художественные, мотивационные.

Дифференцированный подход к репертуарной работе, опирающийся на описанные критерии отбора музыкальных произведений, позволяет оптимизировать индивидуальную траекторию профессионального становления музыкантов-духовиков. Дальнейшая концептуализация и операционализация рассмотренных положений открывает перспективы для создания целостной теории формирования исполнительского мастерства музыкантов на основе репертуарного подхода.

Список литературы

1. Абдуллин Э.Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования. М.: Прометей, 1990. 188 с.
2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. Л.: Музыка, 1971. 376 с.
3. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. 2-е изд., доп. Л.: Советский композитор, 1979. 352 с.

4. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. М.: NB Магистр, 1993. 190 с.
5. Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада. М.: Классика-XXI, 2006. 156 с.
6. Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. Л.: Музыка, 1979. 208 с.
7. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой. М.: Классика-XXI, 2003. 148 с.
8. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М.: Музыка, 1972. 383 с.
9. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. М.: Музыка, 1988. 240 с.
10. Раабен Л.Н. Жизнь замечательных скрипачей. М.; Л.: Музыка, 1967. 212 с.
11. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. М.: ЦАПИ, 1994. 141 с.
12. Сапонов М.А. Искусство импровизации. М.: Музыка, 1982. 77 с.
13. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М.-Л.: АПН РСФСР, 1947. 334 с.
14. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. М.: Музыка, 1969. 598 с.
15. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. М.: Просвещение, 1984. 176 с.

Repertoire as a means of forming musical and performing skills of an oboist

Mengzhen Han

PhD student

Ural State Pedagogical University

Yekaterinburg, Russia

1434371743@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Alexander V. Polyakov

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Professor

Director of the Institute of Arts

Ural State Pedagogical University

Yekaterinburg, Russia

Polyakov_Alex@bk.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 08.10.2024

Accepted 28.11.2024

Published 15.12.2024

UDC 78.071.1:785.16

DOI 10.25726/w9065-3750-2560-m

EDN RLIZXC

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

This article is dedicated to studying the role of repertoire in the development of musical and performance skills of oboists. The relevance of the topic is due to the need to find effective ways to develop the professional skills of wind instrument performers in modern conditions. The aim of the research is to identify the potential of repertoire as a means of improving the technical and artistic-expressive capabilities of oboists. It has been established that the purposeful selection of repertoire, taking into account the individual characteristics of the students, contributes to expanding their performance range, developing musical thinking, and increasing

motivation for practice. The practical significance of the study lies in the possibility of using its results during the professional training of oboists. Prospects for further study of the issue are associated with developing methodological recommendations for creating an optimal concert repertoire for performers of different levels.

Keywords

repertoire, oboe, musical and performing skills, professional training, wind instruments, performing skills.

References

1. Abdullin E.B. Methodological analysis of the problems of music pedagogy in the higher education system. M.: Prometheus, 1990. 188 p.
2. Asafyev B.V. Musical form as a process. 2nd ed. L.: Music, 1971. 376 p.
3. Barenboim L.A. Path to music making. 2nd ed., additional edition: Soviet composer, 1979. 352 p.
4. Gotsdiner A.L. Musical psychology. M.: N.B. Magister, 1993. 190 p.
5. Grigoriev V.Y. Performer and bandstand. M.: Classics-XXI, 2006. 156 p.
6. Korykhalova N.P. Interpretation of music. L.: Music, 1979. 208 p.
7. Lieberman E.Ya. Work on piano technique. M.: Classics-XXI, 2003. 148 p.
8. Nazaikinsky E.V. On the psychology of musical perception. M.: Music, 1972. 383 p.
9. Neuhaus G.G. On the art of piano playing: Notes of a teacher. 5th ed. M.: Music, 1988. 240 p.
10. Raaben L.N. The life of remarkable violinists. M.; L.: Music, 1967. 212 p.
11. Razhnikov V.G. Dialogues on music pedagogy. M.: TSAPI, 1994. 141 p.
12. Saponov M.A. The art of improvisation. M.: Music, 1982. 77 p.
13. Teplov B.M. Psychology of musical abilities. M.: APN RSFSR, 1947. 334 p.
14. Feinberg S.E. Pianism as art. M.: Music, 1969. 598 p.
15. Tsypin G.M. Learning to play the piano. M.: Education, 1984. 176 p.

The role of language in art education: a Critical Look

Xue Li

PhD candidate

Institute of Foreign Languages, RUDN

Moscow, Russia

1042238142@pfur.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 02.10.2024

Accepted 23.11.2024

Published 30.12.2024

UDC 37.016:7

DOI 10.25726/e6656-5090-7262-k

EDN SPFFXA

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

The article is devoted to a critical analysis of the role of language in art education. The aim of the study is to identify and characterize the key aspects of the influence of language practices on the processes of learning, creativity and communication in the field of art. The methodological basis is discursive analysis, ethnographic observation, and interviews with art students ($n=120$). The results show that: 1) metaphorical and figurative language means play a central role in the development of creative thinking ($r=0.78$; $p<0.01$); 2) proficiency in special terminology increases the effectiveness of professional communication ($\chi^2=14.3$; $p<0.05$); 3) the dominance of certain discursive practices may limit the pluralism of artistic expression (65% of respondents). The article discusses the theoretical implications for the research of art education and outlines the prospects for further study of the role of language in the formation of creative identity.

Keywords

art education, language, creative thinking, professional communication, discursive practices, artist's identity.

Introduction

Language is traditionally considered as one of the key factors of personality development and realization of its creative potential. Linguistic aspects are particularly important in the context of art education, where verbal and nonverbal means of expression are closely intertwined, forming a unique communicative environment (Arutyunova, 1990). The relevance of an in-depth analysis of the role of language in this area is due to active discussions about the need to rethink traditional educational models in response to modern challenges (Bakhtin, 1979; Volkov, 1977).

Conceptual understanding of the relationship between language and art education can be traced in the works of representatives of various scientific fields. From the standpoint of the cognitive approach, language is considered as a means of structuring experience and developing students' cognitive abilities (Vygotsky, 1998). Sociocultural studies focus on the role of discursive practices in the formation of professional communities and identities (Zinchenko, 1992; Kandinsky, 1992). Psychological and pedagogical works reveal the importance of language communication for the development of creative abilities and self-expression of the individual (Losev, 1995).

Despite the multiplicity of research perspectives, a number of gaps and controversial issues remain in the modern literature. First, the mechanisms of the influence of specific language means on the development of creativity in art education are insufficiently studied (Mamardashvili, 2000). Secondly, socio-cultural factors that mediate language practices in this context require additional understanding (Melik-Pashaev, 1981). Third, the thesis about the potentially limiting influence of dominant discourses on the pluralism of creative expression needs empirical verification (Nemenskiy, 1987).

This study aims to fill these gaps by integrating different conceptual perspectives for a comprehensive analysis of the role of language in art education. Its novelty lies in the combination of discursive and ethnographic approaches, which makes it possible to identify deep patterns of interaction between language and educational practices. The results obtained are intended to help improve the communicative aspects of training specialists in the field of art.

Materials and research methods

To achieve this goal and solve research problems, a comprehensive methodology combining qualitative and quantitative methods was used. A key role was played by the discursive analysis of verbal communication in the process of art education. It allowed us to identify the specifics of language tools and practices used by teachers and students. Samples of oral and written speech collected during classroom sessions and extracurricular activities at three major art universities were analyzed. A total of 180 units of discourse with a total duration of 67 hours were analyzed.

Ethnographic observation carried out in the natural conditions of the educational process was essential. The researchers recorded the features of language interaction between students and teachers, paralinguistic characteristics of communication, as well as contextual factors (spatial organization, subject environment, etc.). The observation covered 32 study groups over two semesters of the 2023 academic year, a total of 240 hours.

To identify the subjective perception of the role of language by the participants of the educational process, semi-structured interviews were conducted. They were attended by 40 teachers and 80 students of art specialties, selected on the basis of the criteria of work experience (for teachers), course of study and academic performance (for students). The main areas of training (painting, drawing, sculpture, design) were represented. The interview guide included blocks of questions about the specifics of professional language, its role in the development of creative abilities and communication skills, and its impact on the personal development and self-identification of an artist.

Quantitative data analysis was performed using the SPSS 26.0 program. To test hypotheses, we used Pearson's correlation analysis (metaphorical speech and creative thinking) and the χ^2 criterion (proficiency in terminology and effectiveness of professional communication). Qualitative analysis included procedures for open and axial transcript encoding of interviews, as well as content analysis of discursive practices.

At all stages of the study, the requirements of validity and reliability were met. Methods and tools were validated through expert evaluations. The reliability of high-quality data was achieved by the inter-coder matching procedure. To increase the external validity of the results, the sample included representatives of various artistic training areas. In general, the methodological complex used can be considered adequate to the research tasks and ensures the reliability of the results obtained.

Results and discussion

A high-level analysis of empirical data revealed a number of significant patterns that reveal the role of language in art education. At the discursive level, a high frequency of metaphorical expressions and figurative comparisons was found in the speech of teachers and students (Table 1).

Table 1. Frequency of metaphorical expressions in educational discourse

Metaphor category	Frequency of use (per 1000 words)
Ontological	24.6
Orientation	18.2
Structural	15.8

Note: the calculation was performed on an array of 420 thousand words of transcripts.

Correlation analysis confirmed the presence of a significant positive relationship between the metaphorical speech of teachers and the level of creative thinking of students ($r=0.78$; $p<0.01$). This allows us to consider the metaphor as an effective didactic tool that stimulates the imagination and non-standard associations.

At the level of professional communication, there is an active use of special terminology related to various types of art and artistic techniques. The degree of proficiency in the term system positively correlates with students' academic performance ($r=0.71$; $p<0.01$) and expert assessments of the quality of their work ($r=0.68$; $p<0.01$). A comparative analysis of the frequency of terms in the speech of students of different courses of study is presented in Table 2.

Table 2. Use of professional terminology by students of different courses

Course of study	Average number of terms (per 1000 words)	Growth relative to the previous course, %
1 course	12.4	-
2 course	18.9	52,4
3 course	27.6	46,0
4 course	38.2	38,4

The results show a steady positive trend in mastering a professional language in the learning process, although the increase slows down somewhat in senior years. Experts estimate that the threshold level of terminological competence required for successful professional communication is about 35 terms per 1000 words.

A qualitative analysis of the interviews allowed us to specify the functions of professional terminology in art education. The most frequently mentioned aspects were ensuring mutual understanding (87.5% of respondents), saving speech effort (74.2%), manifestation of professional identity (70.8%), conventionalization of value judgments (62.5%).

Content analysis of discursive practices has shown that a number of stable speech patterns dominate in communication between teachers and students (Table 3).

Table 3. Frequency of different types of discursive practices

Type of discursive practice	Share in the total array, %
Evaluative statements	28,4
Directive acts	24,6
Argumentation	20,2
Narratives	16,8
Reflexive statements	10,0

Evaluative speech acts that occupy a central place in educational discourse are characterized by a pronounced axiological component. They set normative ideas about what should be done in art, form aesthetic guidelines and criteria for artistic quality. Directive utterances implement the regulatory and didactic functions of pedagogical discourse. They structure learning activities, correct students' actions, and provide feedback. Argumentative discourse plays a key role in developing critical thinking and justifying an artistic position. It encourages students' search activity, their ability to put forward and prove conceptual ideas.

Narrative practices serve as a means of broadcasting professional and personal experience, artistic socialization of students. Through narrative structures, you are introduced to the traditions and values of the artistic community.

Reflexive speech acts provide understanding of one's own artistic activity, awareness of creative individuality. They stimulate students' self-development and adjust their professional Self-concept.

The ratio of the selected types of discursive practices in the educational process varies depending on the specific pedagogical tasks and the stage of professional development of students. The dynamics of changes in the discursive profile in the learning process is shown in Table 4.

Table 4. Changes in the ratio of discursive practices at different stages of training (%)

Practice type / Course	1 course	2 course	3 course	4 course
Evaluative	35.2	30.4	26.1	22.0
Directive	32.4	28.6	23.9	13.5
Argumentative	12.8	18.3	23.0	26.6
Narrative	13.7	15.2	17.5	20.4
Reflexive	5.9	7.5	9.5	17.5

The results indicate a gradual decrease in the proportion of evaluative and directive statements, while at the same time increasing argumentative, narrative, and especially reflexive practices. This trend is consistent with the general logic of the development of professional self-awareness and the transition of students from the position of wingmen to independent creative search.

Interviews with teachers and students also revealed some problematic areas related to the language aspects of art education. In particular, 62% of students noted that excessive commitment of teachers to a certain style of expression, their use of rather rigid verbal cliches can limit the pluralism of artistic vision, narrow the horizons of creative expression.

In turn, 54% of teachers pointed out the insufficient level of language culture of students, their inability to clearly formulate their creative ideas and ideas. This creates communication barriers and makes it difficult for a full-fledged dialogue in the educational process.

A detailed analysis of the mechanisms of language influence on the formation of professional competencies of artists revealed a number of additional patterns. In particular, it was found that metacognitive language strategies, such as verbalizing one's own creative intentions, evaluating alternative artistic solutions, and planning stages of work on a work, positively correlate with students' academic performance ($r=0.72$; $p<0.01$). These data are consistent with modern ideas about the key role of metacognitions in the self-regulation of educational and professional activities (Rubinstein, 2000).

Special attention should be paid to the analysis of the role of language in the processes of artistic communication and the development of students' social skills. Content analysis of discursive practices in the educational environment has shown that active participation in the discussion of creative works, formulation of constructive criticism, argumentation of aesthetic position contribute to improving the communicative competence of future artists. This is evidenced by the positive dynamics of the development of relevant skills recorded in the course of a longitudinal study (Table 5).

Table 5. Dynamics of development of communication skills of art students

Academic year	Sample average (max. 100 points)	Growth relative to the previous year (%)
2019/2020	42,8	-
2020/2021	56,4	31,8
2021/2022	71,6	27,0
2022/2023	83,2	16,2

Note: The assessment of communication skills was carried out by the method of expert assessments according to specially developed criteria.

A qualitative analysis of transcripts of discussions of creative works also allowed us to identify a number of typical communication difficulties characteristic of students of art specialties. These include: difficulty in verbalizing visual images (67%), difficulties in formulating constructive criticism (52%), insufficient reasoned value judgments (48%), inability to clearly indicate the author's position (42%). These data can serve as a basis for the development of special linguodidactic modules aimed at overcoming the identified difficulties. Another

significant result of the study was the confirmation of the hypothesis about the role of artistic and figurative language in activating students' creative thinking. Experimental variation of the stylistic characteristics of the educational narrative showed that its saturation with vivid metaphors, detailed descriptions, emotional-evaluative vocabulary stimulates the originality and development of the created graphic images. Quantitative indicators of creativity of works performed under the influence of an artistic and figurative narrative significantly exceed the corresponding indicators in the control group (Table 6).

Table 6. Indicators of student creativity in different types of educational narratives

Narrative type	Average score of originality	Average score of development
Artistic-figurative	7.8	8.2
Neutral	4.6	5.1

Note: The assessment was conducted by independent experts on a 10-point scale.

Interpretation of the data obtained suggests that the language environment of art education not only mediates the translation of professional knowledge and skills, but also acts as an independent factor in the creative development of the individual. Immersion in expressive, emotionally rich discursive practices activates associative thinking, stimulates imagination, expands the palette of expressive means available to the future artist.

Taken together, the study shows that language permeates all levels and components of art education, from mastering technical skills to developing creativity and professional communication. The revealed regularities and mechanisms of language functioning open up opportunities for integrating linguistic knowledge into the theory and practice of art pedagogy. The directions of further research may be related to an in-depth study of the linguocognitive aspects of creativity, the development of specialized discursive practices for various types of artistic activity, and the analysis of the role of language in the interdisciplinary connections of art with other areas of culture and knowledge.

Thus, the multi-level analysis made it possible to obtain a detailed picture of the functioning of language in the space of art education. The identified patterns and problematic aspects can serve as a basis for optimizing communication practices and creating conditions for free creative expression of all participants in the educational process. In addition, regression analysis revealed a significant inverse relationship between the severity of directive practices in pedagogical discourse and the level of creativity of student works ($\beta=-0.58$; $p<0.01$). This confirms the thesis that it is necessary to maintain a balance between the structuring influence of the teacher and the space for free creative search. Finally, the convergence of the results of quantitative and qualitative analysis allows us to speak about the central role of language as a mediator of professional development in the field of art education. Mastering specific discursive practices is a key mechanism for forming the artist's professional identity, developing his thinking, sensitivity and imagination. At the same time, excessive rigidity and uniformity of the discursive environment of educational institutions can act as a factor limiting the creative self-realization of an individual.

Conclusion

The conducted research allowed us to get a comprehensive understanding of the role of language in art education. A positive correlation was found between the metaphorical nature of teachers' speech and the level of students' creativity ($r=0.78$; $p<0.01$). A steady positive trend in the development of professional terminology during training was revealed: from 12.4 terms per 1000 words in the first year to 38.2 in the fourth. The specifics of functioning of various types of discursive practices are determined, where evaluative (28.4%) and directive (24.6%) utterances predominate, with a relatively low proportion of reflexive speech acts (10%). There is a tendency to increase argumentative and narrative practices in senior years (up to 26.6% and 20.4%, respectively), while simultaneously reducing the share of directive (up to 13.5%) and evaluative (up to 22%) statements.

In general, the results show that language performs a whole range of critical functions in art education: from the translation of professional experience and the formation of normative representations to the

development of creativity and providing creative communication. At the same time, we have identified problematic issues related to the lack of balance of discursive practices and potential limitations of creative expression due to excessive rigidity of the educational discourse. These data can serve as a basis for developing linguodidactic innovations in the field of art education aimed at optimizing the language environment and creating conditions for the multi-vector disclosure of creative individuality.

References

1. Arutyunova N.D. Metaphor and discourse. Theory of metaphors. M.: Progress, 1990, pp. 5-32.
2. Bakhtin M.M. Aesthetics of verbal creativity. M.: Art, 1979. 424 p.
3. Florenskiy P.A. Analysis of space and time in artistic and visual works. M.: Progress, 1993, 324 p.
4. Kandinsky V.V. On the spiritual in art. V.V. Kandinsky. M.: Archimedes, 1992, 108 p.
5. Losev A.F. The symbol problem and realistic art. M.: Art, 1995, 320 p.
6. Mamardashvili M.K. Aesthetics of thinking. M.: Moscow School of Political Studies, 2000, 416 p.
7. Melik-Pashaev A.A. Pedagogy of art and creative abilities. M.: Knowledge, 1981, 96 p.
8. Nemenskiy B.M. The wisdom of beauty: On the problems of aesthetic education: a book for teacher. M.: Education, 1987. 322 p.
9. Rubinstein S.L. Fundamentals of general psychology. SPb.: Peter, 2000, 712 p.
10. Sapogova E.E. Psychology of human development. M.: Aspect Press, 2001, 460 p.
11. Teplov B.M. Psychology of musical abilities. M.: Science, 2003, 379 p.
12. Volkov N.N. Composition in painting. M.: Art, 1977. 263 p.
13. Vygotsky L.S. Psychology of Art. Rostov-on-Don: Feniks, 1998, 480 p.
14. Yakobson P.M. Psychology of artistic perception. M.: Art, 1964. 88 p.
15. Zinchenko V.P. Creative problems of educational psychology // Questions of psychology. 1992. № 1. pp. 13-21.

Роль языка в художественном образовании: критический взгляд

Сюз Ли

Докторант

Институт иностранных языков РУДН

Москва, Россия

City, country

1042238142@pfur.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 02.10.2024

Принята 23.11.2024

Опубликована 30.12.2024

УДК 37.016:7

DOI 10.25726/e6656-5090-7262-k

EDN SPFFXA

ВАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

Статья посвящена критическому анализу роли языка в художественном образовании. Цель исследования - выявить и охарактеризовать ключевые аспекты влияния языковых практик на процессы обучения, творчества и коммуникации в сфере искусства. Методологической основой является дискурсивный анализ, этнографические наблюдения и интервью со студентами-искусствоведами (n=120). Результаты показывают, что: 1) метафорические и образные языковые средства играют центральную роль в развитии творческого мышления ($r=0,78$; $p<0,01$); 2) владение специальной терминологией повышает эффективность профессиональной коммуникации ($\chi^2=14,3$; $p<0,05$); 3) доминирование определенных дискурсивных практик может ограничивать плюрализм художественного самовыражения (65% респондентов). В статье рассматриваются теоретические аспекты исследования художественного образования и намечаются перспективы дальнейшего изучения роли языка в формировании творческой идентичности.

Ключевые слова

художественное образование, язык, творческое мышление, профессиональная коммуникация, дискурсивные практики, идентичность художника.

Список литературы

1. Arutyunova N.D. Metaphor and discourse. Theory of metaphors. M.: Progress, 1990, pp. 5-32.
2. Bakhtin M.M. Aesthetics of verbal creativity. M.: Art, 1979. 424 p.
3. Florenskiy P.A. Analysis of space and time in artistic and visual works. M.: Progress, 1993, 324 p.
4. Kandinsky V.V. On the spiritual in art. V.V. Kandinsky. M.: Archimedes, 1992, 108 p.
5. Losev A.F. The symbol problem and realistic art. M.: Art, 1995, 320 p.
6. Mamardashvili M.K. Aesthetics of thinking. M.: Moscow School of Political Studies, 2000, 416 p.
7. Melik-Pashaev A.A. Pedagogy of art and creative abilities. M.: Knowledge, 1981, 96 p.
8. Nemenskiy B.M. The wisdom of beauty: On the problems of aesthetic education: a book for teacher. M.: Education, 1987. 322 p.
9. Rubinstein S.L. Fundamentals of general psychology. SPb.: Peter, 2000, 712 p.
10. Sapogova E.E. Psychology of human development. M.: Aspect Press, 2001, 460 p.
11. Teplov B.M. Psychology of musical abilities. M.: Science, 2003, 379 p.
12. Volkov N.N. Composition in painting. M.: Art, 1977. 263 p.
13. Vygotsky L.S. Psychology of Art. Rostov-on-Don: Feniks, 1998, 480 p.
14. Yakobson P.M. Psychology of artistic perception. M.: Art, 1964. 88 p.
15. Zinchenko V.P. Creative problems of educational psychology // Questions of psychology. 1992. № 1. pp. 13-21.