

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ПОДРОСТКОВ В КЛАССЕ ВОКАЛА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки III курса 361 группы
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(профиль «Развитие личности средствами искусства»)
Института искусств

БРАГИНОЙ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

Н.В. Корчагина

Зав. кафедрой
профессор, доктор пед. наук

(подпись, дата)

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2024

Введение. Происходящие в обществе политические, экономические и социальные изменения увеличивают информационный поток и вариативность контекстов, что оказывает негативное влияние на психофизиологическое состояние человека из-за повышенной тревожности и пролонгированных стрессов. Данные факторы обуславливают пристальное внимание научно-педагогического сообщества к развитию качеств личности, способствующих адаптивным реакциям и позволяющих выстроить психологическую устойчивость, гибкость, осознанность, эмпатию и сочувствие. Перечисленные качества связывают с эмоциональным интеллектом. Современной системе образования необходимо создать условия для развития у учащихся эмоционального интеллекта как одного из составных компонентов успешного осуществления учебной деятельности и адаптации в социуме.

У современных психологов, философов, педагогов нет единой точки зрения на роль, которую играют эмоции в жизни человека. Одни утверждают, что смыслом человеческого существования должна быть познавательно-интеллектуальная деятельность, логическое мышление. В таком случае общество должно быть нацелено на то, чтобы как можно раньше начать развивать ребенка интеллектуально, давая ему образование в формате накопления и обработки информации.

Другая часть ученых склонна рассматривать человека как субъекта с доминирующими эмоциональными проявлениями. По их мнению, существование человека имеет аффективную природу: мы окружаем себя теми людьми и вещами, к которым привязаны эмоционально. И тогда научение через переживания может стать более важным и продуктивным, чем накопление информации [22, 2012].

Познавательно-интеллектуальная деятельность и эмоционально-социальная сфера, упомянутые выше, были синтезированы в такие понятия, как IQ (intellectual quotient) и EQ (emotional quotient) – коэффициенты интеллектуальности и эмоциональности. Второе понятие было дано в 1985

году физиологом Рувеном Бар-Оном, однако в 1990 году Д. Гоулман вместе с Дж. Майером и П. Сэловейем ввели категорию «эмоциональный интеллект». Проблема эмоционального интеллекта активно исследовалась Г. Орме, Дж. Мэттьюсом, Р. Робертсом, Д. Слайтером и др. В своих работах они доказывали, что только высокий IQ не гарантирует успех в жизни – люди постоянно находятся в социальной среде, происходит межличностная коммуникация, поэтому понимание человеческих эмоций высоко ценится и выходит на первый план в практически любой деятельности. Следовательно, развитие эмоционального интеллекта необходимо в образовательном процессе, в том числе – и в сфере искусства, предоставляющей для этого благоприятную среду.

Все вышесказанное и обусловило выбор **темы** выпускной квалификационной работы магистра – **«Развитие эмоционального интеллекта подростков в классе вокала детской школы искусств».**

Объект квалификационной работы магистра – учебный процесс в классе вокала детской школы искусств.

Предмет квалификационной работы магистра – эмоциональный интеллект подростков.

Степень научной разработанности проблемы. Значимость эмоционального интеллекта подтверждают многочисленные исследования, в которых определено содержание термина, его структура и подчеркивается необходимость развития. Интерес к данной теме отмечен работами таких зарубежных и отечественных ученых, как: Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Дж. Мейер, К.В. Петридес, П. Сэловей, Э. Фернхем и др.; И.Н. Андреева, Г.Г. Гарскова, С.П. Деревянко, Т.С. Киселева, Д.В. Люсин, М.А. Манойлова, А.С. Петровская, И.А. Савенков, Е.А. Сергиенко, Е.А. Хлевная и др. Исследование эмоционального интеллекта происходит в русле изучения взаимосвязи между когнитивными и эмоциональными процессами, поскольку эмоциональный интеллект представляет собой синтез эмоций и познавательной деятельности. Первой публикацией на тему эмоционального интеллекта является статья П.

Сэловея и Дж. Мейера «Эмоциональный интеллект», в которой ученые определили его как способность отслеживать собственные эмоции и эмоции других людей, различать их и использовать данную информацию для управления мышлением и действиями, а также предложили методику его измерения [15]. В последующие годы данный конструкт глубже изучался и конкретизировался в исследованиях Р. Бар-Она, Д. Гоулмана, Д. Карузо, Дж. Мэйера, П. Сэловея [4, 13, 16]. Среди отечественных ученых, продолжая исследования Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и О.К. Шадрикова в контексте «эмоционального мышления», свои модели эмоционального интеллекта разработали и описали Д.В. Люсин, И.Н. Андреева [1, 6]. Эмоциональный интеллект рассматривался в диссертационных исследованиях последних лет: Ю.В. Давыдовой [25], А.И. Комаровой [42], В.И. Кучерявенко [47] и научных статьях Е.Н. Колодич [41], Н.Ю. Литвиновой [52], Л.Г. Матвеевой [62], Г.В. Митиной [70] и др.

Цель выпускной квалификационной работы магистра: рассмотреть теорию и практику развития эмоционального интеллекта подростков в классе вокала детской школы искусств.

Исходя из объекта, предмета и цели исследования, ставятся следующие **задачи:**

- 1) охарактеризовать эмоциональный интеллект как объект психолого-педагогических исследований;
- 2) рассмотреть проблемы и особенности работы с учеником-подростком в детской школе искусств;
- 3) проанализировать способы и методы развития эмоционального интеллекта подростков в условиях класса вокала детской школы искусств;
- 4) провести диагностическое исследование развития эмоционального интеллекта подростков в классе вокала детской школы искусств.

Для решения поставленных задач использовались следующие **методы исследования:**

– теоретические: теоретико-логический и сравнительно-сопоставительный анализ специальной научной литературы по теме исследования в области педагогики, психологии, физиологии, музыкального исполнительства;

– эмпирические: обобщение педагогического опыта, наблюдение, опрос, обработка полученных данных и обобщение результатов исследования.

Методологической базой исследования послужили работы А.И. Комаровой [42], Д.В. Люсина [57-60], И.Н. Мещеряковой [67], Г.В. Митиной [68], Л.Р. Мухаметгалиной [72].

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации психолого-педагогического и методического материала по теме исследования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в практике индивидуального обучения подростков вокалу в системе дополнительного образования.

База исследования: МБУДО «ДШИ № 20 г. Саратова».

Апробация исследования. Отдельные теоретические положения и выводы были представлены на международных научно-практических конференциях: «Проблемы теории и практики постановки голоса», Саратов, 2021 и 2022 г.; «Развитие личности средствами искусства», Саратов, 2023 г (с публикацией статьи). Были опубликованы материалы на Интернет-ресурсах «Педагогические чтения», 2022 г.; «Профи 2022»; «Созвездие», 2022 г.; «Горизонты», 2022 г. Практическая апробация общих положений и отдельных выводов проводилась в процессе проведения занятий с учащимися-подростками в классе вокала, открытых уроков, мастер-классов и других творческих и методических мероприятий в ДШИ № 20 г. Саратова.

Основное содержание работы. Структура работы. Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения, двух глав,

заключения, списка использованных источников, приложений. Структура работы определилась задачами исследования, их логической связью.

В первой главе рассмотрены теоретические основы изучения эмоционального интеллекта в ракурсе психолого-педагогической работы с подростками в детской школе искусств. Уделяется внимание понятию эмоционального интеллекта, рассмотрены компоненты данной психолого-педагогической категории.

Термин «эмоциональный интеллект» появился в исследованиях группы американских психологов в составе Джона Мэйера, Питера Сэловея и Дэвида Карузо. Изначально понятие эмоционального интеллекта появилось в контексте изучения социального интеллекта такими исследователями как Дж. Гилфорд, Х. Гарднер и Г. Айзенк, которые утверждали, что люди отличаются друг от друга их способностями понимать других людей и управлять ими.

Термин «эмоциональный интеллект» стал популярным только в 1995 году после публикации книги «Emotional Intelligence» журналистом New York Times Дэниелом Гоулманом. Автор подчеркивал, что эмоциональный интеллект играет важную роль в успешном социальном взаимодействии. Гоулман основал свою модель эмоциональной компетентности на представлениях Сэловея и Майера, но также добавил несколько новых компонентов. Гоулман объединил когнитивные способности Сэловея и Майера с личностными характеристиками, разделив понятие эмоционального интеллекта на два типа: внутриличностный и межличностный.

Модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина, состоит из двух основных компонентов: межличностный и внутриличностный и нескольких второстепенных (понимание чужих эмоций, управление чужими эмоциями, понимание своих эмоций, управление своими эмоциями, контроль экспрессии, общий уровень эмоционального интеллекта и пр.). Межличностный эмоциональный интеллект нацелен на умение эффективно взаимодействовать и поддерживать взаимоотношения с другими людьми. Этот аспект включает в себя умение понимать, распознавать и анализировать

эмоции других людей. Он также включает в себя способность выразить свои эмоции и мысли ясно и эффективно, а также умение слушать и понимать эмоциональные потребности других людей. Человек с высоким межличностным эмоциональным интеллектом способен эмпатично относиться к другим, адаптироваться к различным обстоятельствам и конструктивно решать конфликты.

В первой главе также рассматривается детская школа искусств как компонент системы образования в России; проводится психолого-педагогический анализ подросткового возраста учащихся.

До недавнего времени в России художественное образование преподавалось по трехуровневой системе, сложившейся еще в 70-80-х годах XX века: первый уровень включает в себя детские школы искусств (ДШИ) и детские музыкальные школы (ДМШ). В настоящее время количество ДШИ и ДМШ в России составляет более 5000 учреждений; второй уровень включает в себя музыкальные училища и колледжи искусств, количество которых в настоящее время составляет около 260; третий уровень – получение музыкального образования в высших учебных заведениях страны, количество которых в современной России превышает 65.

В качестве главной особенности, присущей музыкальному образованию, осуществляемому в рамках трехуровневой системы, следует назвать его многоступенчатость, предполагавшую получение музыкального образования на протяжении 15-18 лет. В результате проводимых в образовательной сфере реформ ДШИ и ДМШ были выведены за рамки системы профессионального образования в художественной сфере и отнесены к категории учреждений дополнительного образования, что не только снизило их профессиональный статус, но и изменило специфику всей системы отечественного музыкального образования, традиционно представлявшей собой совокупную вертикаль образовательных учреждений (школа – средне-специальные учебные заведения – высшие учебные заведения).

Вторая глава посвящена практике развития эмоционального интеллекта у подростков-учащихся детской школы искусств. Исследуются способы и методы развития эмоционального интеллекта в условиях класса вокала детской школы искусств.

Повышать уровень своего эмоционального интеллекта человек может в течение всей жизни. В научной литературе основоположники концепции эмоционального интеллекта рассматривают данное понятие как синтез способности к восприятию, дифференциации, выражению эмоций, ассимилированию мыслей, регулированию не только собственных эмоций, но и эмоций других людей, на основе чего работают механизмы контроля поведения. Способы развития эмоционального интеллекта можно отнести к двум большим разделам: индивидуальные и групповые.

Уроки вокала предоставляют уникальную платформу для развития эмоционального интеллекта подростков. Во-первых, через пение и исполнение музыки подростки учатся выражать свои эмоции и чувства. Вокал требует не только технического мастерства, но и способности передать эмоциональную глубину песни, подчеркнуть ее художественное содержание. И в процессе исполнения музыкальной композиции подростки учатся изучать свои эмоции и управлять ими, развиваются навыки эмоционального выражения.

Класс вокала является командным пространством, где подростки сотрудничают и взаимодействуют друг с другом. Это отличный контекст развития социального и эмоционального интеллекта. Подростки учатся эмпатии и сопереживанию, слушанию и пониманию других, а также пониманию своего места и роли в коллективе. Они учатся решать конфликты, устанавливать эмоциональные границы и находить компромиссы, развивать навыки социальной адаптации.

Преподаватель класса вокала, будучи профессиональным и опытным педагогом, играет большую роль в создании эмоционально-поддерживающей атмосферы, в которой подростки могут свободно выражать свои эмоции и

чувства, совершенствовать свои навыки, преодолевать свои личностные барьеры. Отношения доверия, понимания и поддержки между преподавателем и учениками создают благоприятные условия для развития эмоционального интеллекта. В условиях класса вокала детской школы искусств, групповые способы становятся особенно эффективными в достижении этой цели.

Во второй главе приводится описание диагностического исследования развития эмоционального интеллекта подростков в классе вокала детской школы искусств. В результате исходной диагностики было выявлено, что у подростков большинство показателей эмоционального интеллекта находятся на низком уровне. Для развития эмоционального интеллекта была применена авторская программа, разработанная руководителем вокально-хорового отделения МБУДО «ДШИ № 20 г. Саратова» Брагиной Е.А. В программе применялись упражнения для развития эмоционального интеллекта (в соответствии с критериями Д.В. Люсина).

Заключение содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу магистра завершает список использованных источников, содержащий в себе 101 наименование.

Заключение. Данная выпускная квалификационная работа магистра посвящена теории и практике развития эмоционального интеллекта подростков в классе вокала детской школы искусств. Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы.

1) Понятие эмоционального интеллекта было разработано зарубежными психологами (Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Д. Карузо, Дж. Майер, П. Саловой и др.) и изучалась отечественными исследователями (И.Н. Андреева, Т.П. Березовская, О.И. Власова, Г.Г. Гарскова, Н.В. Коврига, А.П. Лобанов, Д.В. Люсин, М.А. Манойлова, Э.Л. Носенко, А.С. Петровская, А.И. Савенков, Г.В. Юсупова и др.). Анализ рассмотренных теоретических

концепций позволяет дать определение эмоциональному интеллекту как совокупности эмоционально-когнитивных способностей к социально-психологической адаптации личности, связанных с пониманием своих эмоций и эмоций других людей, а также управления ими. В своей работе мы будем придерживаться концепции Д.В. Люсина, который разделил понятие эмоционального интеллекта на межличностный и внутриличностный. Межличностный эмоциональный интеллект определяет качество взаимодействия с другими людьми: способность понимать эмоции другого человека и управлять ими. Внутриличностный эмоциональный интеллект определяет взаимодействие с собственными чувствами и эмоциями: осознать и правильно идентифицировать их; понимать причины и следствия возникновения эмоций, быть способным вербально их описывать и контролировать. Этим компонентам соответствуют, по мнению Д.В. Люсина, и три критерия: эмоционально-мотивационный, когнитивный и деятельностный. Эти критерии послужат основой для дальнейшей диагностики в исследовательской части данной работы.

2) *Проблемами* работы с учеником-подростком в ДШИ являются: недостаток учебной мотивации; недостаток концентрации и внимания; излишний перфекционизм, неадекватное реальному возрасту чувство взрослости; неуравновешенное поведение, резкая смена настроения, излишняя раздражительность; повышенная эмоциональная возбудимость, восприимчивость, одновременное проживание чувств разных направленностей.

Особенности работы с учеником-подростком в ДШИ:

- *дисциплина*: педагоги должны установить четкие правила и ожидания, чтобы ученик понимал границы и требования. Важно быть последовательным и относиться к соблюдению дисциплины серьезно, но при этом также учитывать индивидуальность каждого подростка и искать подход, который будет работать лучше всего для него;

- *создание интересных и увлекательных уроков, поддержка учебной мотивации.* В этом возрасте у них появляется множество других интересов и забот, а учеба, в том числе и в ДШИ, может быть не на первом месте. Возможно, подросток будет отвлекаться на смартфон или думать об отвлеченных темах во время урока. В таких случаях важно создать дружественную и доверительную атмосферу, где ученик будет чувствовать себя комфортно и заинтересованно. Использование игр, упражнений поможет удерживать внимание ученика и сделает уроки более интересными. Исполнение современных и популярных песен может помочь подросткам понять ценность музыки и приложить больше усилий к ее освоению;

- *использование способности музыки управлять эмоциями и менять настроение.* Пение способно быть источником вдохновения, успокоения, радости, возбуждения и энергии – те ощущения, которые подростки часто стремятся испытать, и вокал как ничто иное способен их доставить. Однако, подростки могут подвергаться воздействию сомнительного содержания текстов некоторых песен, что может повлиять на их систему ценностей и мировоззрение. Поэтому очень важно, чтобы родители и учителя следили за качеством и адекватностью музыкальных композиций, которые подростки слушают и исполняют;

- *использование вокального исполнительства как способа самовыражения и самоутверждения.* Пение позволяет подросткам не только выразить свои чувства, но и найти «свой голос» в обществе. Это форма самовыражения помогает подросткам развиваться, становиться увереннее в себе и формировать самосознание.

3) *Способами развития эмоционального интеллекта* подростков в классе вокала ДШИ являются: изучение музыкальных композиций с высокой «эмоциональной нагрузкой», опирающихся в своем содержании на глубокий смысл и важные для человека чувства; взаимодействие с педагогом по вокалу в индивидуальной форме занятий; музыкальное импровизационное

творчество. *Методы развития эмоционального интеллекта* подростков в классе вокала ДШИ: настройка на продуктивное творческое рабочее состояние; аутогенная тренировка на осознание голоса как средства самовыражения; поощрение на поиск вдохновляющих целей и интересов; игровые методы; работа над эмоциональной экспрессией в пении и выражением эмоций через голос; работа над эмоциональной саморегуляцией через музыку; коллективная работа и взаимодействие с другими музыкантами.

4) С целью изучения динамики развития эмоционального интеллекта подростков в классе вокала детской школы искусств нами было проведено диагностическое исследование. Диагностику проводили дважды – в начале 2022-2023 учебного года и по его завершению. Практическая часть исследования была проведена на базе МБУДО «ДШИ № 20 г. Саратова». В исследовании приняли участие 25 учеников в возрасте 16-17 лет (старшеклассники вокально-хорового отдела ДШИ, обучающиеся у пяти педагогов). Для проведения диагностического исследования нами были приняты *критерии оценки* развития эмоционального интеллекта подростков, выделенные Д.В. Люсиным: *эмоционально-мотивационный, когнитивный и деятельностный*. В зависимости от степени выраженности данных критериев мы определили уровни и показатели их сформированности. В соответствии с выбранными критериями нами была подобрана методика диагностики – опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина.

С целью развить понимание и управление эмоциями других людей (МЭИ), понимание и управление своими эмоциями (ВЭИ), *эмоционально-мотивационный критерий* – применялись упражнения «Играем вместе», «Назови эмоцию», «Знакомство с чувствами» и др. С целью развить понимание своих и чужих эмоций (ПЭ), *когнитивный критерий* – применялись упражнения «Представь себе», «Играем вместе», «Побег» и др. С целью развить управление своими и чужими эмоциями (УЭ),

деятельностный критерий – применялись упражнения «В мире эмоций и чувств», «Карта интересов», «Эффективное взаимодействие» и др.

Завершив описанные мероприятия, мы смогли проследить динамику развития эмоционального интеллекта подростков и сделать выводы об эффективности проведенной работы. Подросткам-учащимся ДШИ были предложена диагностика, уже примененная в начале учебного года. По итогам приведенного исследования можно говорить о повышении уровня эмоционального интеллекта у подростков-учащихся в ДШИ по ряду компонентов более чем на 20%. При подсчете среднего балла по уровням эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина стало очевидным, что в начале диагностической работы преобладал очень низкий уровень, а по окончании – очень высокий.