

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

Музыкально-эстетическое воспитание в
художественно-образовательном процессе на уроках
музыки

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студента 2 курса 221 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование (профиль «Развитие
личности средствами искусства»)
Института искусств

БАРАНОВОЙ КРИСТИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Научный руководитель:
канд. пед. наук, доцент Палагина 6.06.16 Т. А. Палагина

Зав. кафедрой:
доктор. пед. наук, профессор Рахимбаева 6.06.16 И.Э Рахимбаева

Саратов 2016

Введение. Значение эстетического воспитания школьников средствами музыки трудно переоценить. Это становится тем более важным в современное время, когда средства массовой информации, радио, телевидение и видеотеки слишком широко популяризируют западную музыку и кинофильмы в ущерб отечественному искусству. Преодолеть эту трудность можно только путем широкого использования лучших образцов классической и современной музыки как зарубежной, так и русской. Музыкальное искусство должно являться стержневым компонентом современного образовательного процесса, поскольку музыка наиболее эффективно влияет на формирование целостной, эстетически развитой личности ребенка. Музыка так же обладает неограниченными возможностями интеграции с другими искусствами и науками. Специально подобранный, музыкально-художественный материал способен обогатить содержание образовательного процесса.

В своем исследовании мы опирались на опыт педагогов и ученых: Кабалева Д.Б., Неменского Б.М., Алеева В.В., Усачевой В.О., Школяр Л.В, Баклановой Т.И. и других. Несмотря на наличие большого количества исследований в интересующей нас области, на современном этапе при организации музыкально-эстетического воспитания школьников возникают нерешенные проблемы. Это требует новых разработок, корректировки программ музыкально-эстетического школьного воспитания.

Указанные сложности обусловили актуальность исследования и определили выбор его темы: «Музыкально-эстетическое воспитание в художественно образовательном процессе на уроках музыки».

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально показать эффективность повышения уровня музыкально-эстетического воспитания детей школьного возраста используя собственную разработку уроков музыки в лицее математики и информатики города Саратова в 6-м классе.

Сформулированная цель определила **задачи исследования:**

- 1) рассмотреть сущность эстетического воспитания школьников;
- 2) показать музыку как средство эстетического воспитания школьников;
- 3) проанализировать современное состояние школьного эстетического воспитания в образовательной системе России;
- 4) рассмотреть программный материал по музыкально-эстетическому воспитанию детей школьного возраста;
- 5) экспериментально проверить эффективность предложенной методики музыкально-эстетического воспитания школьников посредством музыки.

Объект исследования: процесс музыкально-эстетического воспитания детей школьного возраста.

Предмет исследования: эффективность использования вариантного программного материала по музыкально-эстетическому воспитанию школьников.

Научная разработанность проблемы. Данная проблематика освещалась:

- в исследованиях отечественных психологов, в области психологического развития детей, указывающие на особую роль эстетического воспитания в освоении действительности, формировании художественных образов на основе восприятия искусства (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Теплов Б.М.);

- в теориях об эстетическом воспитании детей школьного возраста (Ушинский К. Д., Мустафаев М.), рассматривающих эстетическое воспитание и эстетическое развитие как важнейшие составляющие общего гармоничного развития личности.

- во взглядах на сущность и специфику методов программ по музыке (Алеев В.В. и Науменко Т.И, Сергеева Г.П. и Критская Е.Д, Усачева В.О., Школяр Л.В., Ригина Г.С., Т.И. Бакланова., Науменко Т.И.).

Источниковая база исследования:

Глубоко проанализирована и раскрыта сущность музыкально-эстетическом воспитании школьников в монографии Матонис В.П. «Музыкально-эстетическое воспитание личности» посвященной актуальной проблеме воспитания – развитию посредством музыки гармонически развитой личности; в книге Л. В. Виноградова «Развитие музыкальных способностей детей» рассматриваются нетрадиционные методики работы с детьми в музыкальном воспитании, которая позволяет приобщить к музыкальной эстетике и музицированию; о возможностях раннего развития у детей музыкальных способностей рассказывает книга М. А. Михайловой «Развитие музыкальных способностей детей»; подробный обзор программ общеэстетического и музыкального воспитания предложен в публикациях Матвеевой Р. А. на страницах журнала «Музыкальный руководитель» № 2,3,4 за 2009 год; в собственных авторских статьях «Эстетическое воспитание в образовательном процессе: понятие, задачи, формы и значение», «Современное состояние школьного эстетического воспитания в России», напечатанных в сборниках «Развитие личности средствами искусства» 2015, 2016 гг.

Из обзора источников можно сделать **вывод:** в проанализированных книгах, пособиях, статьях и разнообразных публикациях подчеркивается важность эстетического воспитания школьников средствами музыки. А целенаправленная организация процесса музыкально-эстетического воспитания детей приведет к качественному повышению результатов этого воспитания.

Положения, выносимые на защиту:

1. Эстетическое воспитание – это воспитание способности восприятия и правильного понимания прекрасного в действительности и в искусстве, воспитание эстетических чувств, суждений, вкусов.

2. Музыка является одним из наиболее содержательных и действенных средств воспитания, она обладает большой силой эмоционального воздействия. Музыкальное искусство издавна признавалась важным и незаменимым средством формирования личностных качеств человека, его духовного мира.

3. В не зависимости от того, что все школьные программы утверждают, будто их целью является всестороннее и гармоническое развитие личности ребенка, фактически эта цель не реализуется и остается декларацией. На современном этапе возникла необходимость разработки эффективно действующих программ и методик эстетического воспитания.

4. На данный момент разработаны новые варианты примерных программ. В рассматриваемых нами программах обновлен музыкальный материал, введены примерные требования к уровню музыкального развития учащихся начальной школы, но бережно сохранены живая мысль и взгляд Д.Б. Кабалевского.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработаны методические рекомендации в помощь учителю музыки по музыкально-эстетическому воспитанию школьников.

Экспериментальное исследование развития уровня музыкально-эстетического воспитания детей среднего школьного возраста проводилось на базе Муниципального автономного образовательного учреждения Лицея математики и информатики города Саратова в 6-м классе, с целью выявления уровня музыкально-эстетического воспитания детей среднего школьного возраста. В условиях единой музыкально-эстетической среды были достигнуты качественно новые, более высокие образовательные и воспитательные результаты.

Выпускная магистерская работа структурирована согласно логике поставленной цели и состоит из: введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

Положения, выносимые на защиту:

1. Эстетическое воспитание – это воспитание способности восприятия и правильного понимания прекрасного в действительности и в искусстве, воспитание эстетических чувств, суждений, вкусов.

2. Музыка является одним из наиболее содержательных и действенных средств воспитания, она обладает большой силой эмоционального воздействия. Музыкальное искусство издавна признавалась важным и незаменимым средством формирования личностных качеств человека, его духовного мира.

3. В не зависимости от того, что все школьные программы утверждают, будто их целью является всестороннее и гармоническое развитие личности ребенка, фактически эта цель не реализуется и остается декларацией. На современном этапе возникла необходимость разработки эффективно действующих программ и методик эстетического воспитания.

4. На данный момент разработаны новые варианты примерных программ. В рассматриваемых нами программах обновлен музыкальный материал, введены примерные требования к уровню музыкального развития учащихся начальной школы, но бережно сохранены живая мысль и взгляд Д.Б. Кабалевского.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработаны методические рекомендации в помощь учителю музыки по музыкально-эстетическому воспитанию школьников.

Экспериментальное исследование развития уровня музыкально-эстетического воспитания детей среднего школьного возраста проводилось на базе Муниципального автономного образовательного учреждения Лицея математики и информатики города Саратова в 6-м классе, с целью выявления уровня музыкально-эстетического воспитания детей среднего

школьного возраста. В условиях единой музыкально-эстетической среды были достигнуты качественно новые, более высокие образовательные и воспитательные результаты.

Выпускная магистерская работа структурирована согласно логике поставленной цели и состоит из: введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

Основное содержание работы. В первой главе рассматривается понятие эстетического воспитания в образовательном процессе. Впервые термин "эстетическое воспитание" употребил Ф.Шиллер. Он предлагал понимать под эстетическим воспитанием не только формирование способности понимать искусство, но и формирование с его помощью качества целостного человека. В научно-педагогической литературе процесс воспитания представлен как целенаправленный и организованный процесс формирования личности.

В широком социальном смысле воспитание – это передача накопленного опыта от старших поколений к младшим. Под опытом понимаются известные людям знания, умения, способы мышления, нравственные, этические, правовые нормы – словом, все созданное в процессе исторического развития духовное наследие человечества.

В узком социальном смысле под воспитанием понимается направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов с целью формирования у него определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, подготовки к жизни.

Эстетическое воспитание – целенаправленное систематическое воздействие на личность с целью ее эстетического развития, то есть формирования эстетических восприятий, суждений, вкусов, чувств, развитие эстетических потребностей и интересов, способностей к творческому участию в преобразовании жизни по законам красоты. Это происходит в процессе различного вида художественной деятельности. Одним из ярких

направлений этой деятельности является музыка. Чтобы она выполнила эту важную функцию, надо развивать у ребенка общую музыкальность.

Так как музыка является одним из наиболее содержательных и действенных средств воспитания, она обладает большой силой эмоционального воздействия. Музыкально-эстетическое воспитание развивает чувства человека, формирует вкусы. Музыкальные впечатления, полученные в детстве, остаются в памяти надолго, иногда на всю жизнь.

Первым признаком музыкальности является способность чувствовать характер, настроение музыкального произведения, умение сопереживать услышанному, понимать музыкальный образ, проявлять эмоциональную отзывчивость. Музыка не только влияет на эмоциональную сферу, но и знакомит ребенка с жизненными явлениями, вызывая различного рода ассоциации. Вторым признаком музыкальности это способность вслушиваться, стараться сравнить и оценить наиболее яркие и понятные музыкальные явления. Это требует элементарной музыкально-слуховой культуры, включающей слуховое внимание, направленное на те, или иные средства выразительности. Третьим признаком музыкальности – проявление творческого отношения к музыке. Оно проявляется в такой деятельности как пение, игра, танец.

Таким образом, по мере развития общей музыкальности у детей появляется индивидуальное эмоциональное отношение к музыке, совершенствуется музыкальный слух, рождается творческое воображение. Тем самым, все переживания детей принимают своеобразную эстетическую окраску.

Во второй главе анализируется современное состояние школьного эстетического воспитания в образовательной системе России. Отмечается, что существующее школьное эстетическое воспитание не обеспечивает должного соприкосновения каждого ребенка с искусством, не дает полноценных художественных переживаний.

Совсем малая часть уроков таких как: уроки чтения, литературы, музыки, изобразительного искусства направлены на то, чтобы вызвать у ребят высокие чувства, глубокую эмоциональную отзывчивость на произведения искусства.

На современном этапе возникла необходимость разработки эффективно действующих программ и методик эстетического воспитания для правильной ориентации учителей, которые включали бы в себя учет возрастных особенностей, а так же личностных мотивов обращения ребенка к искусству.

В современной российской системе эстетического воспитания выделяется три основных направления.

Первое направление – основное воспитание: от детских садов до высших учебных заведений. Эстетическое воспитание воспитанники получают на предметах эстетического цикла (изобразительное искусство, музыка, русский язык, литература и др.). Эти предметы по своему содержанию изначально ориентированы на формирование представлений о красоте слова, формы, звука.

Второе направление – это дополнительное воспитание. Оно осуществляется на базе детских школ искусств и домов творчества, кружков художественной направленности. В соответствии с Законом РФ "Об образовании" внешкольные учреждения стали именоваться учреждениями дополнительного образования детей.

Третье направление представлено многообразием институтов художественного профиля. А культурная среда обитания современного человека формируется также с помощью интернета, телевидения, библиотек, музеев, театров, кино, клубов.

Создание культурно-образовательной среды обеспечивает развитие художественно-эстетического воспитания. Прежде всего, это сама обстановка, мир, окружающий человека и воспитывает его.

Таким образом, сверхзадачей, на которую направлено эстетическое воспитание, является воспитание в человеке человеческого. А красота человека заключается прежде всего в его духовной красоте. На это и должно быть нацелено современное художественное воспитание и эстетическое воспитание.

Школьный образовательный процесс по предмету «Музыка» реализуется через пять линий программ и учебников. Все пять линий программ гармонично сочетают концептуальную часть, где бережно сохранены живая мысль и взгляд Д.Б. Кабалевского.

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения представлена в сборнике программ к комплекту учебников «Классическая начальная школа» Е.С. Савинова. Для 1 – 4 классов. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь разделов, среди которых воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Одной из задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования автор считает формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Существует учебник по музыке для начальной школы, авторами которого являются Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. Курс открывает учащимся возможность творческого самовыражения, проявляющегося в различных формах исполнительской деятельности – хоровом пении, пластическом интонировании, художественной импровизации, музыкально-драматической театрализации.

Учебники разработаны Критской Е.Д. Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. в соответствии с программой «Музыка. Начальные классы» тех же авторов. Учащиеся познакомятся с произведениями народной, классической, духовной и современной музыки, основными музыкальными жанрами, с некоторыми видами музыкального искусства, основными музыкальными

понятиями и терминами. Рабочие тетради дополняют материал учебников. Предложенные в них занимательные игровые задания и вопросы помогут учащимся повторить и закрепить основные темы учебника.

3 линия – завершенная, 1 – 4 классы представлена в сборнике программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» (Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.) Программа разработана в рамках модели образования «Начальная школа XXI века» (под научным руководством проф. Н.Ф. Виноградова), базируется на концепции Д.Б. Кабалевского. Методологическая основа построения программы (идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства и природе художественного творчества) выводит на педагогическую технологию развивающего музыкального образования, т.е. вся познавательная-творческая деятельность школьников протекает прежде всего в сфере теоретического (постигающего) мышления. Программа обеспечена учебниками, рабочими тетрадями, пособиями для учителя и методиками.

4 линия – завершенная, 1-4 классы Автор: Ригина Г.С. представлена в сборнике программ для четырехлетней школы система. Данный курс представляет собой систему музыкального обучения, творческого развития и воспитания учащихся в начальной школе.

Программа по музыке связана с общей системой образования, которая много лет разрабатывается в Федеральном научно-методическом центре им. Л.В. Занкова. Предложен целостный подход к музыкальной деятельности, включающий не только слушание музыки, но и активную музыкальную деятельность детей: хоровое пение и доступный им вид сочинения музыки - двигательную, вокальную и ритмическую импровизацию.

5 линия – завершенная, 1 – 4 классы представлена в программах, методических рекомендациях, поурочных разработках «Музыка» (автор Т.И. Бакланова).

Это первый комплект учебников, в которых полностью реализован новый государственный образовательный стандарт и воплощены идеи

модернизации российского образования. Это учебники, которые с полным основанием можно назвать учительскими.

Следует отметить, что в настоящее время педагоги-теоретики и педагоги-практики создают множество вариантных программ по музыкально-эстетическому воспитанию школьников, которые можно и нужно использовать в педагогической практике.

Экспериментальное исследование развития уровня музыкально-эстетического воспитания детей среднего школьного возраста состоит из констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов. Все они проводились на базе Муниципального автономного образовательного учреждения Лицея математики и информатики города Саратова в 6-м классе, с целью выявления уровня музыкально-эстетического воспитания детей среднего школьного возраста.

В эксперименте участвовало 24 человека, в ходе чего были использованы методики, модифицированные согласно цели исследования: творческие задания; диагностика показателей музыкально-эстетического развития детей 11-12 лет.

Заключение. Анализ описательных и статистических результатов позволил подвести итог эксперимента: в условиях единой музыкально-эстетической среды были достигнуты качественно новые, более высокие образовательные и воспитательные результаты деятельности педагогического и детского коллектива школьного образовательного учреждения, улучшены показатели по всем параметрам диагностики.