

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

кафедра теории и методики
музыкального образования

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА
**ДИАЛОГ ИСКУССТВ НА КОМПЛЕКСНЫХ УРОКАХ МУЗЫКИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

студента 5 курса 511 группы Института искусств
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Музыка»

ЛЕВАНОВОЙ ИННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

 25.06.18 Мещанова Л.Н.

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

 25.06.18 Мещанова Л.Н.

Саратов, 2018

Содержание

Введение	3
1. Музыкально-эстетическое воспитание школьников на комплексных уроках музыки	
1. 1. Комплексный подход к музыкально – эстетическому воспитанию школьников	7
1. 2. Содержание комплексных занятий в школе	21
2. Методические основы преподавания музыки на комплексных уроках	
2.1. Диалог искусств на комплексных уроках (музыка и живопись)	32
2.2. Системность в методике проведения комплексных уроков музыки в средней школе	54
Заключение	68
Список использованной литературы	71
Приложение	
А. Список сквозных тем комплексных занятий	74
Б. Перечень этапных тем и методических приемов их изучения	75
В. Методическая разработка урока «Семь чудес радуги» для младших школьников	80
Г. Методическая разработка урока «Семь чудес радуги» для старших школьников	87

Введение

Проблема образования - одна из важнейших на сегодняшний день. Она ставит своей целью осуществить высшую мечту педагога - дать учащимся целостное представление о мире, научить философски осмысливать окружающую жизнь, развивать в них чувство прекрасного.

Решать эту проблему можно не только на уроках искусства. Экскурсии в историю развития той или иной науки, привлечение на уроках математики, русского языка, чтения и др. различных видов искусства позволит увидеть разные стороны изучаемых предметов и понять их роль в окружающем нас мире.

Идея объединения школьных предметов в единый комплекс существует давно, но легче всего это применяется к предметам эстетического цикла, так как они имеют единую творческую основу. Необходимость комплексного подхода в обучении музыкальному искусству связана также с образным и тематическим единством, лежащим в основе различных видов искусства.

С помощью произведений искусства дети могут почувствовать философский аспект любой проблемы. Демонстрация картин, на которых художник запечатлел отдельные моменты жизни, чтение с детьми литературы, прослушивание музыкальных произведений помогут полнее и глубже развить интеллектуальные и эмоциональные возможности детей.

В настоящее время проводятся методологические исследования по комплексному объединению всех предметов искусства на базе школьных уроков музыки (например, программа Н. Терентьевой), так как именно музыка среди всех видов искусства выделяется своим особым качеством. Оно состоит в том, что, определяя общую направленность переживаний, музыка вместе с тем вызывает индивидуальный отклик в душе каждого слушателя, соответствующий именно его настроению и чувствам.

Также музыка выделяется своей ассоциативностью: именно она способна наиболее отчетливо вызывать представления незвукового

материала (зрительные, литературные), создавать иллюзию драматического движения и тем как бы сближать, объединять разные виды искусства.

Рассматривая музыку в совокупности с другими видами искусства как мощный стимул выявления и кристаллизации творческого потенциала личности, можно добиться значительных результатов и качественно повысить уровень образования подрастающего поколения.

Организирующим стержнем всей системы музыкально-эстетического воспитания должно стать целостное художественное восприятие, поскольку оно является общим знаменателем, характеризующим процесс слушания, воспроизведения и суждения (эмоционально-оценочное осмысление). При этом комплексный урок музыкально-эстетического воспитания становится уроком искусства постижения жизни во всем ее богатстве и многообразии.

В. Сухомлинский писал, что *ребенок должен знать, что мелодия, интонация, лад, ритм, гармония отражают нашу жизнь, природу, общество, будущее человечества.* Музыка не только дает нам возможность прочувствовать внутренний мир других людей, не только сопровождает нас и в радостную, и в трудную минуту, не только демонстрирует нам различные ситуации, - она воспитывает наши эстетические чувства, духовно и эмоционально обогащая нас.

На комплексных музыкально – эстетических уроках мы часто обращаемся ко многим предметам: читаем стихи, обращаемся к сказкам, рассказам, сами сочиняем стихи и музыку, стараемся сделать уроки как можно интереснее, а обучение – более содержательным и продуктивным. Ведь они должны быть не только уроками по изучению правил, законов и формул, а и уроками, на которых будет звучать гимн творческим людям, таланту, Солнцу, красоте, разуму...

Но методика преподавания уроков музыки на комплексной основе ещё недостаточно методологически разработана и апробирована на практике, и поэтому нельзя сказать, что данный способ проведения занятий единственно верный и только он даст желаемые результаты в обучении. Однако именно

он позволяет сделать уроки музыки наиболее информативными, разнообразными и интересными и для учащихся, и для преподавателей, которые проходят в атмосфере взаимного сотворчества.

В комплексном музыкально-эстетическом воспитании школьников педагогика видит источник и способ развития детей, глубокое освоение содержания школьных учебных предметов, «почву», на которой произрастет духовно, нравственно, эстетически богатая творческая личность.

Таким образом, *актуальность* темы исследования состоит в недостаточной изученности данной проблемы, а также в её практической значимости.

Цель - исследовать комплексность в контексте музыкального воспитания школьников.

Объект исследования – процесс взаимодействия различных видов искусств на уроках музыки.

Предметом данного исследования являются комплексные уроки музыки.

Для достижения поставленной цели следует обозначить следующие *задачи*:

- определить сущность музыкально – эстетического воспитания школьников;
- раскрыть содержание комплексных занятий в школе;
- разработать методические основы преподавания на комплексных уроках музыки.

В дипломном исследовании были использованы *методы*:

- анализ педагогической психологии, эстетической и музыкальной литературы по теме исследования;
- анализ методической литературы по проблеме;
- обобщение педагогического опыта.

Структура квалификационной работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и четырех приложений.

Во введении определены актуальность, цель, объект и предмет исследования, обозначены задачи и методы анализа поставленной проблемы.

В первой главе дан анализ педагогическому аспекту «комплексности» в обучении в целом, и в музыкальном образовании, в частности. Глава посвящена рассмотрению теоретических основ комплексных занятий по музыке в средней школе.

Во второй главе предлагается методико-практическое решение избранной проблемы.

Результаты исследования сведены в заключение.

Список литературы содержит труды в области педагогики, психологии, музыкальной педагогики и методики.

Завершают дипломную работу приложения, в которых представлены сквозные и этапные темы, методические приемы и методические разработки комплексных уроков музыки для младших и старших школьников.

По результатам исследования опубликована научная статья «Системность в методике проведения комплексных уроков музыки в средней школе» в сборнике «Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании». - Вып. 12. - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2016. – С.134-139.

Результаты научной работы прошли апробацию в учебно-воспитательном процессе в МОУ СОШ с. Запрудное Саратовской области на уроках музыки в 1-8 классах, уроках МХК (9-11 классы), уроках изобразительного искусства (5-8 классы) и уроках литературы.

Заключение

Музыкально-эстетическое воспитание – это и есть воспитание в человеке способности понимать и любить музыку в частности, а в целом - красоту в самом широком смысле этого слова, во всех её проявлениях. Все виды искусства органически связаны между собой, но музыка выделяется среди них ассоциативностью. Именно она способна наиболее отчетливо вызвать представление иного, не звукового материала (литературного,

зрительного). Музыка создаёт иллюзию драматического движения и тем как бы сближает, объединяет разные виды искусства.

Именно эти качества музыкального искусства, а так же образно-тематическое единство, лежащее в основе различных видов искусств, вызывают необходимость комплексного подхода к процессу обучения. Программа комплексного обучения предметов эстетического цикла, а в частности – музыке, базируется на принципе целостности, комплексности музыкально - эстетического образования, использующие художественно-творческие методы и формы обучения и нацеленном на связь всех видов деятельности школьников в процессе постижения различных видов искусства в их взаимосвязи.

Существенной особенностью программы комплексного обучения являются содержательное единство творческого познания, ассоциативного мышления и эвристической деятельности, ориентация на социально нравственные аспекты, как при восприятии явлений искусства, так и в собственных оригинальных опытах.

Комплексное музыкально-эстетическое занятие имеет свои цели, задачи, принципы, формы и методы работы, а также может включать в себя разнообразные виды деятельности.

Основная цель комплексных музыкально-эстетических занятий - это заставить человека задуматься об окружающем мире, о собственной жизни через глубокое переживание различных произведений искусства.

Содержанием комплексного обучения являются единство творческого познания, ассоциативного мышления и эвристической деятельности, ориентация на социально-нравственные аспекты, как при восприятии всех видов искусства, так и в собственных оригинальных опытах.

На занятиях подобного типа используются не только различные виды деятельности, но и *различные методы обучения*: наблюдение; сопоставление; импровизация; ассоциативный поиск; словесное и графическое изображение, рисование; активный диалог; сюжетно-ролевая и проблемно-моделирующая

игра; поисковая ситуация; музыкально-двигательный комплекс; рассуждение; сочинение текстов и музыки; подбор текстов к музыке и наоборот и другие.

Задачи комплексных музыкально-эстетических занятий направлены на воспитание нравственно-эстетической отзывчивости, эмоциональной культуры учащихся, развитие фантазии, воображения при восприятии художественных произведений в их взаимосвязи с окружающим миром.

Но вместе с тем основной задачей комплексного обучения следует считать формирование целостного и вместе с тем дифференцированного представления о неразрывной связи искусства с окружающим миром и деятельностью человека.

Также необходимо помнить о том, что комплексные музыкально-эстетические занятия должны опираться на основные педагогические принципы:

- принцип «от простого к сложному» (его ещё называют «*вертикальным*»), то есть усложнение изучаемого материала;
- принцип «по горизонтали», то есть попутное изучение сквозных и этапных тем, терминов и ключевых понятий;
- принцип эмоционального, информационного и творческого единства в деятельности учителя и ученика на уроке;
- принцип целостности как всей работы (по методике комплексного музыкально-эстетического обучения), так и каждого урока в частности;
- принцип противопоставления парных категорий эстетики;
- построение заданий от конкретного аспекта темы к раскрытию ее художественной целостности и многомерности, то есть от частного к общему.

Все используемые на комплексных музыкально-эстетических занятиях в школе принципы и методы образуют систему, направленную на то, чтобы научить и воспитать в детях ценностное восприятие различных видов искусства через их взаимосвязь, а также на то, чтобы уроки музыки были

наиболее интересными, занимательными для ребят, информативными и обучающими определенным умениям и навыкам. Поэтому комплексный подход к музыкальным занятиям кажется вполне естественным, и именно такие уроки призваны помочь детям сознательно определять эстетическую ценность музыкальных произведений в частности, и любить и понимать искусство в целом.

Разработка данной темы представляет теоретический и практический интерес, не претендует на законченность и, несомненно, будет оставаться в центре внимания музыкальной педагогики.

Список литературы

1. Абдуллин, Э.Б, Николаева, Е.В. Теория музыкального образования /Э.Б. Абдуллин и др. - М.: Академия, 2004. – 132с.
2. Апраксина, О.А. Хрестоматия по методике музыкального воспитания /О.А. Апраксина. – М.: Музыка, 1983. – 213с.
3. Артоболевская, А. Первая встреча с музыкой: Из опыта работы педагога-пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста /А. Артоболевская. - М.: Музыка, 1985. – 32с.
4. Бабанский, Ю.К. Педагогика /Ю.К.Бабанский. - М.: Педагогика, 1988. – 348с.
5. Барина, М.Н. О развитии творческих способностей /М.Н. Барина. – Л.: Музыка, 1961. – 182с.
6. Безбородова, Л.А., Алиев, Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях /Л.А. Безбородова и др. - М.: Академия. 2002. – 178с.
7. Бекина, С.И. Музыка и движение /С.И. Бекина. - М.: Просвещение, 1984. – 58с.
8. Бореев, Ю.М. Эстетика /Ю.М.Бореев. - М.: Искусство,1975. – 238с.

9. Боровик, Т. Пути педагогического творчества //Музыкальный руководитель. – 2004, №3. - С. 27-35
10. Ванслов, В.В. Изобразительное искусство и музыка /В.В. Ванслов. – Л.: Искусство, 1983. - 180с.
11. Ветлугина, Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду /Н.А. Ветлугина. - М.: Просвещение, 1988. – 214с.
12. Воронов, В.В. Педагогика школы в двух словах /В.В.Воронов. – М.: Неосфера, 2001. – 170с.
13. Галеев, Б. Содружество чувств и синтез искусств /Б. Галеев. – М.: Знание, 1982. – 64с.
14. Гамель, А.Ф. Эстетика /А.Ф.Гамель. - М.: Владос, 2003. – 312с.
15. Герасимова, К.П. Тематическое занятие для детей 5-7 лет /К.П. Герасимова. // Музыкальная палитра. – 2005, №4. - С.3-5
16. Гераскина, Л. От этюда к спектаклю /Л. Гераскина. // Музыкальный руководитель. – 2006, №4. - С. 17-21
17. Герман, М.М., Скатерщиков, В.К. Беседы об эстетике /М.М. Герман, В.К. Скатерщиков. - М.: Знание, 1982. – 64с.
18. Горяева, Н. Как вырастить творческую личность /Н. Горяева. // Музыкальный руководитель. – 2005, №4. - с. 17-22
19. Ендовицкая, Т. О развитии творческих способностей /Т. Ендовицкая. - Дошкольное воспитание. – 1967, №12. – с. 73-75
20. Зими́на, А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста /А.Н. Зими́на. - М.: ВЛАДОС, 2000. – 216с.
21. Зинченко, В.П. О целях и ценностях образования /В.П.Зинченко. - //Педагогика. – М.,1997. - № 5 .
22. Исаева, Л.А. Литература и изобразительное искусство на уроках музыки /Л.А. Исаева. - Саратов: Пи СГУ, 2004. – 148с.
23. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? /Д. Кабалевский. - М.: Искусство, 1989. – 97с.

24. Кабалевский, Д.Б. Воспитание ума и сердца /Д.Б. Кабалевский. - М.: Музыка, 1984. – 168с.
25. Киященко, Н.И., Лейзеров, Н.Л. Эстетическое творчество /Н.И. Киященко, Н.Л. Лейзеров.- М.: Искусство,1984. – 112с.
26. Кондратьева, Л.Р. Интегрированные подходы в музыкальном воспитании дошкольников // Открытый урок. - 2009, № 8. - С. 45-48
27. Конкевич, С.В. Элементарное музицирование как средство творческого развития ребенка // Музыкальная палитра. – 2004, №3. - С. 3-5
28. Кочемасова, Е.Е., Тютюнникова, Т.Э. Интегрированное занятие для детей 5-7 лет // Музыкальная палитра. – 2006, №5. - С. 3-6
29. Крылов, Е. Школа творческой личности //Дошкольное воспитание. - 1992 №№ 7,8. - С. 11-20
30. Левин, В.А. Воспитание творчества /В.А. Левин. - Томск: Пеленг, 1993. – 198с.
31. Макаров, К.Ф. Творческие задания в школе /К.Ф. Макаров. – М.: Просвещение, 1979. - 64с.
32. Медушевский, В.В. Духовно-нравственное воспитание средствами музыкального искусства // Преподаватель (Спецвыпуск «Музыкант-педагог»). - 2001, №6. - С. 12-20
33. Медушевский, В.В. Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки /В.В.Медушевский. - М.: Музыка, 1980. – 102с.
34. Медушевский, В.В., Очаковская, О.О. Энциклопедический словарь юного музыканта /В.В. Медушевский, О.О. Очаковская. - М.: Музыка, 1985. -136с.
35. Методика музыкального воспитания в детском саду /под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Владос, 2002. – 214с.
36. Мир глазами детей //Сборник - М.: Просвещение, 1985. – 175с.
37. Монахова, Г. А. Образование как рабочее поле интеграции /Г.А. Монахова. – М.: Владос, 2000. – 46с.

38. Музыкальное образование и воспитание учащейся молодежи: сборник научных трудов. - Свердловск, 1989. – 177с.
39. Нестьев, И.В. Учитесь слушать музыку /И.В.Нестьев. - М.: Музыка, 1977. – 97с.
40. Педагогика /Учебник для высшей школы. - М.: Педагогика, 1997. – 285с.
41. Полуянов, Д. Воображение и способности /Д. Полуянов. - М.: Знание, 1985. - 50с.
42. Разумный, В. А. Эстетическое воспитание. Сущность. Формы. Методы. /В.А.Разумный. - М.: Искусство, 1969. – 79с.
43. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии /С.Л. Рубинштейн. - М.: Психология, 1989. – 322с.
44. Рунин, Б.М. Психология импровизации. Психология процесса художественного творчества /Б.М. Рунин. – Л.: Психология, 1980. – 124с.
45. «Синтез»: программа развития музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств (6-й год жизни) / под ред.К.В. Тарасовой - М.: 1998. – 48с.
46. Савенкова, Л. Интеграция в художественной педагогике /Л.Савинкова. - //«Искусство в школе». – 2001. №4.
47. Советский энциклопедический словарь. – М.: Энциклопедия, 1985. – 652с.
48. Теплов, Б.М. Психология музыкальных способностей /Б.М.Теплов. - М.: Музыка, 1985. – 298с.
49. Терентьева, Н.А. Программа «Музыка. Музыкально – эстетическое воспитание». – М.: Владос, 1998. – 56с.
50. Халабузарь, П., Попов В., Добровольская, Н. Методика музыкального воспитания /П.Халабузарь, Н.Добровольская. - М.: Музыка, 1990. – 187с.
51. Харламов, И.Ф. Педагогика /И.Ф.Харламов. – М.: Педагогика, 1996. - 240с.

52. Черноиваненко, Н.М. Методика музыкального воспитания в школе /Н.М.Черноиваненко. – М.: Музыка, 1998. - 142с.
53. Черняева, Т.Н., Бурмистрова, М.Н. Тезариус по педагогике /Т.Н.Черняева, М.Н.Бурмистрова. – Саратов: Пи СГУ, 2000. - 44с.
54. Шишлянникова, Н. П. Интеграция искусств на уроках /Н.П.Шишлянникова. - //«Начальная школа», 2001г. - №1. –С.15-22.
55. Шостакович, Д.Д. Знать и любить музыку /Д.Д. Шостакович. - М.: Советский композитор, 1968. – 68с.