

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

Кафедра теории и методики музыкального образования

**Использование музыкотерапии в условиях
дополнительного музыкального образования
школьников**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 511 группы
направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»,
профиля «Музыка» Института искусств

ШАПЕНКОВОЙ АЛИНЫ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

Е.Н.Новицкая

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

Л.Н.Мещанова

Саратов 2019

Введение. *Актуальность исследования.* Искусство включает в себе большой потенциал для развития личности. Музыка, как мощный фактор издавна использовалась для воздействия на эмоциональную сферу человека. Чувство красоты создает в ребенке особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические процессы.

В последние десятилетия в психологии выделилось целое направление – *музыкотерапия*, многочисленные методики которой предусматривают использование музыки в качестве основного развивающего и даже лечебного фактора для усиления воздействия на личность и повышения эффективности её развития - прослушивание музыкальных произведений определенного содержания, индивидуальное или совместное музицирование. В основе данного направления лежит использование различных методов воздействия музыкой или пением, выбор которых определяется конкретно поставленными задачами.

Достаточно активно в настоящее время музыкотерапию применяют в учреждениях дополнительного образования, которые сегодня представляют собой сложные многоуровневые социокультурные педагогические системы. При работе с детьми в различных кружках, студиях, коллективах педагоги могут постоянно осуществлять музыкотерапевтическую работу, которая в большинстве случаев вызывает у детей положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию. Эффект достигается за счет побуждающего, увлекающего и вдохновляющего воздействия музыки.

Вышесказанное обусловило *актуальность* и определило *тему* дипломного исследования – **«Использование музыкотерапии в условиях дополнительного музыкального образования школьников».**

Объект исследования – процесс музыкального образования школьников.

Предмет исследования – использование музыкотерапии в процессе музыкального образования школьников в условиях дополнительного образования (на примере работы педагога-вокалиста).

Цель исследования – определить и научно обосновать целесообразность использования музыкотерапии в работе педагога-вокалиста в условиях дополнительного образования.

В соответствии с объектом, предметом, целью поставлены следующие *задачи* исследования:

1. Изучить психолого-педагогическую, методическую и музыкально-педагогическую литературу по проблеме исследования.
2. Выявить сущность, особенности музыкотерапии, научно обосновать возможность её использования в музыкальном образовании школьников.
3. Рассмотреть систему дополнительного образования как область применения музыкотерапии.
4. Определить и предложить к использованию наиболее приемлемые формы в работе педагога-вокалиста по выбранному направлению с целью музыкального образования детей.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами работы: анализ психолого-педагогической литературы, педагогическое наблюдение, обобщение педагогического опыта, метод сравнительного анализа, сопоставление, формирование выводов.

Методологическую основу исследования составили труды известных ученых по рассматриваемой проблеме - педагогов, психологов, музыкантов (Абрамова Г.С., Асафьев Б.В., Бондарева О.Е., Ветлугина Н.А., Выготский Л.С., Дмитриев Л.Б., Клипп О.Я., Мелик-Пашаев, Попков Н.Н., А.А.Теплов Б.Н., Шушарджан С.В. и др.).

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов в работе педагогов-практиков.

Структура дипломной работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

Основное содержание работы.

В первой главе – «Теоретический анализ проблемы использования музыкотерапии в условиях дополнительного образования» - проводится

теоретический анализ проблемы использования музыкотерапии в условиях дополнительного образования.

В параграфе 1.1. – «Музыкотерапия: сущность, особенности, принципы использования» - даются сущностные характеристики основных положений и понятий. Музыкотерапия - это целенаправленное применение музыки или музыкальных элементов для достижения целей восстановления, поддержания и содействия психическому и физическому здоровью. С помощью музыкотерапии человек должен приобрести возможность лучше понимать себя и окружающий мир, свободней и эффективней в нем функционировать, а также достичь большей психической и физической стабильности.

Благоприятное действие музыки на организм человека известно с древних времен. Уже на заре человеческой цивилизации жрецы, а затем врачи, философы, педагоги использовали разные виды искусства для лечения души и тела. Они задумывались над тайнами влияния живописи, театра, движений, музыки, пытаясь определить их роль как в восстановлении функций организма, так в формировании духовного мира личности.

Современные исследования в области музыкотерапии развиваются по нескольким направлениям. Изучение художественно-эстетических закономерностей музыкального восприятия осуществляются в эстетических и музыкально-теоретических работах. Психофизиологические аспекты музыкотерапии изучаются в работах психологов и физиологов.

Музыкотерапия - наиболее древняя и естественная форма коррекции эмоциональных состояний, которыми многие люди пользуются, чтобы снять накопленное психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. В основе музыкотерапии лежит несколько *видов* воздействия:

- эстетическое - возникают положительные ассоциации, выстраивается образный ряд;
- физиологическое - с помощью музыки отлаживаются отдельные функции организма;

- вибрационное - звуки активизируют различные биохимические процессы на клеточном уровне.

Специалисты различают *пассивную и активную формы* музыкотерапии. В первом случае - это прослушивание соответствующих целям воздействия музыкальных произведений; во втором – участие в их исполнении в различных доступных формах. Естественность и доступность, которая есть в музыке, - одна из причин бурного развития музыкальной терапии в последние 2-3 десятилетия.

Основная *цель музыкотерапии* состоит в развитии самовыражения и самопознания через искусство, а также в развитии способностей к конструктивным действиям с учетом реальности окружающего мира. Отсюда вытекает важнейший *принцип* музыкотерапии - одобрение и принятие всех продуктов творческой изобразительной деятельности независимо от их содержания, формы и качества. Музыкотерапевтический метод позволяет как нельзя лучше объединить индивидуальный подход к ребёнку и групповую форму работы.

Во втором параграфе главы – «Дополнительное образование школьников как область применения музыкотерапии» - система дополнительного образования рассматривается с целью возможности применения музыкотерапии.

Эффективным *средством* музыкального образования детей является *система дополнительного образования* – детские музыкальные и школы искусств, центры детского творчества и т.п.. В отличие от школ, в таких учреждениях не может быть стандартов, определяющих обязательное содержание образования или требования к уровню подготовки выпускников. Под образовательными стандартами учреждения дополнительного образования детей следует понимать совокупность принципов, норм и правил, определяющих педагогические условия, необходимые для обеспечения индивидуально–личностного развития детей. Система дополнительного образования детей основана на *принципе* добровольного участия в деятельности детских объединений и в мероприятиях, которые проводит учреждение дополнительного образования. *Функция* детских

внешкольных учреждений – дополнительное образование, которое не могла им дать школа (не могла дать вообще или на желаемом уровне): эстетическая, техническая, спортивная, научная. В связи с этим создание возможностей для свободного выбора детьми привлекательных для них видов деятельности является необходимым *условием* самого существования учреждения.

От эффективности использования музыкотерапии в учреждениях ДО зависит учебная мотивация, креативность и обученность, увеличение числа учащихся с гармоничным физическим развитием. Занятия различными видами творчества в системе ДО с применением музыкотерапии, а через них - приобщение к искусству ведут, к потребности учащихся к развитию самопознания, самоопределения, самосовершенствования, самореализации, выводят личность на новые личностно-значимые уровни развития, что в свою очередь также является важным и основным условием социального становления детей.

Вторая глава – «Методический аспект использования музыкотерапии в условиях дополнительного музыкального образования школьников» - посвящена методическому аспекту раскрытия темы исследования.

В параграф 2.1. – «Влияние музыкотерапии на процесс музыкального образования школьников» - рассмотрены возможности использования музыкотерапии в процессе музыкального образования школьников. В нем раскрываются содержательные характеристики данного вида деятельности.

Музыкотерапия - это специализированная форма педагогической и физиологической коррекции, основанная на искусстве и творческой деятельности детей. *Основная цель* её состоит в гармонизации развития личности ребёнка через развитие способности самовыражения. Важнейшей техникой воздействия в процессе музыкального образования является техника активного воображения.

Ученые выделяют два основных механизма психологического воздействия на ребёнка, характерных для музыкотерапии. *Первый механизм* состоит в том, что музыка позволяет в особой форме решить проблему развития креативных

способностей детей. *Второй механизм* связан с природой эстетической реакции, позволяющей получать наслаждение от музыки.

Музыкотерапия имеет и образовательную ценность, так как способствует развитию познавательных и созидательных навыков. *Задачей* педагога при использовании музыкотерапии является создание особой атмосферы, которая будет способствовать спонтанному проявлению творчества детей, способствовать их самораскрытию.

Процесс создания любого творческого продукта базируется на таких психологических функциях, как активное восприятие, продуктивное воображение, фантазия и символизация. Многочисленные методики музыкотерапии предусматривают как целостное и изолированное использование музыки в качестве основного и ведущего фактора воздействия (прослушивание музыкальных произведений, индивидуальное и групповое музицирование), так и дополнение музыкальным сопровождением других приемов для усиления их воздействия и повышения эффективности.

Правильный выбор музыкальной программы при работе с детьми - ключевой фактор музыкотерапии. Использование музыкотерапии при музыкальном образовании детей является, по мнению ученых, весьма оправданным и перспективным за счет мощного воздействия музыки на эмоциональную сферу ребёнка. Разработка и проведение музыкотерапии в детском и подростковом возрасте требует творческого сотрудничества с врачами, психологами, музыкальными педагогами.

Параграф 2.2. – «Использование музыкотерапии в работе педагога-вокалиста в условиях дополнительного образования».

Певческая культура – важнейшая составная часть общей музыкальной культуры школьников (Ю.Б.Алиев, Н.А.Ветлугина, Т.Н.Овчинникова и др.). Процесс самовыражения через вокальное интонирование напрямую связан с укреплением психического здоровья ребенка и может рассматриваться как значимый музыкотерапевтический фактор. В процессе певческой деятельности успешно формируются весь комплекс музыкальных способностей,

эмоциональная отзывчивость на музыку, обогащаются переживания ребенка. Кроме того решаются воспитательные задачи, связанные с формированием личности школьника. Современной наукой доказано, что дети, занимающиеся певческой деятельностью, более отзывчивы, эмоциональны, восприимчивы и общительны.

Требования, предъявляемые к занятиям, следующие: творческий характер обучения, оптимальный уровень его трудности для исполнения вокальных произведений и упражнений, должная мотивация и обеспечение положительного эмоционального настроения, поддержание интереса детей к деятельности (превращение цели соответствующей деятельности в актуальную потребность ребенка).

В работе педагога-вокалиста большое значение имеют методы музыкотерапии. Как показывает опыт педагогов, использующие эти методы, данное направление работы способствует:

- улучшению общего эмоционального состояния детей;
- улучшению качества исполнения песен (развиваются выразительность, ритмичность, координация, плавность, организация движений);
- коррекции и развитию ощущений, восприятий, представлений; стимуляции вокальной функции.

При этом необходимо учитывать следующие положения:

- Постановка голоса ведется естественным путём, избегая форсирования и насилия голосового аппарата с учетом целостной работы системы голосообразования: гортани, дыхания, системы резонаторов, артикуляции.
- При постановке голоса следует учитывать возрастные и физиологические особенности обучающихся пению.
- Обязательное соблюдение режима сна, питания, гигиены голоса.
- Пропаганда и соблюдение «здорового образа жизни».
- Формирование у детей понятия: голос – это сложный инструмент, который требует постоянного внимательного, осторожного и бережного к себе отношения.

- Профессионализм и компетентность педагога позволяют формировать навыки пения с использованием музыкотерапии без ущерба голосовому аппарату обучающегося.
- Совместные усилия педагога-вокалиста, родителей и обучающихся создают условия для развития благоприятной среды физиологического развития учащихся.

В заключительном параграфе работы – «Анализ практической работы» - приводятся примеры практического использования материалов исследования.

В работе кружка эстрадного вокала используются те же общепедагогические принципы и приемы, как и в работе любого вокального коллектива. В своей практической работе мы учитывали тот факт, что подходить к обучению пению нужно дифференцированно, учитывая интересы и потребности детей.

На начальном этапе нашей работы с детьми проводилось развитие мотивации к активному включению их во внеурочную вокальную деятельность. Работа проводится по раскрытию певческого голоса. Следующий этап занятий с детьми направлен на формирование элементарной системы знаний о музыкальных произведениях и средств их выразительности, он предполагает работу над манерой исполнения.

На этом этапе применяются методы и приемы, способствующие освоению навыков пения с элементами двухголосия, подголосками с использованием различных интервалов. Применение фольклоротерапии (как части музыкотерапии) на занятиях направлено на развитие эмоционально-чувственной сферы детей, художественно-образного ассоциативного мышления, фантазии.

Поэтапное музыкальное образование с применением методов музыкотерапии предполагает обучение правильным техническим приемам пения, которыми дети овладевают от простого к сложному. Наряду с общепедагогическими методами и методами музыкотерапии, нами использовались *методы музыкальной педагогики*, обусловленные эстетической сущностью музыкального искусства:

- метод упражнений (вокальных, ритмических, дыхательных и т.д.),
- метод вовлечения в музыкально-творческую деятельность,
- метод подражания,
- фонетический метод (звуковой наглядности).

В заключении представлен обобщенный анализ результатов проведенного теоретического и методического исследования, которое позволило подвести итоги и сделать следующие *выводы*:

1. Сущность музыкотерапии состоит в коррекционном и развивающем воздействии искусства на ребёнка и проявляется в художественно-творческой деятельности через продукт этой деятельности, а также в создании новых позитивных эмоций, рождении творческих потребностей и способов их удовлетворения. Многочисленные научные работы, связанные с изучением музыкотерапии и показывающие ее эффективность, перспективность в области общей, специальной психологии, музыкальной педагогики, а также - детской физиологии и медицины, придают ей статус целого научного направления.

2. Одно из направлений музыкального образования - увеличение числа детей, занимающихся в системе дополнительного образования за счёт использования форм работы, способных привлечь детей определённого возраста и пола, детей, имеющих различные проблемы (одарённых в какой либо области, нуждающихся в социально – педагогической и физиологической реабилитации и т.д.).

3. Применения музыкотерапии при обучении пению в системе дополнительного музыкального образования школьников позволит, по мнению ученых, гармонично развивать все стороны музыкальности и качества, необходимые для эмоционально-осознанного интонирования, за счет накопления опыта вокальной культуры учащихся в форме специальных занимательных упражнений для развития ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма.

4. В работе педагога-вокалиста большое значение имеют методы музыкотерапии. Использование этих методов способствует: улучшению общего

эмоционального состояния детей; улучшению качества исполнения песен (развиваются выразительность, ритмичность, координация, плавность, организация движений); коррекции и развитию ощущений, восприятий, представлений; стимуляции вокальной функции.

5. Мы считаем целесообразным применение методов музыкотерапии в своей дальнейшей практической работе с целью музыкального образования школьников. Используя выявленные приёмы и методы музыкотерапии на занятиях в кружке эстрадного вокала в системе дополнительного музыкального образования школьников, мы надеемся добиться положительных результатов.

Список использованных источников включает 34 наименования: труды в области педагогики, психологии, музыкальной педагогики и методики.