

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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

**Комплексный подход к музыкально-эстетическому
воспитанию школьников**

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

Магомедовой Людмилы Руслановны

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

_____ Козинская О.Ю.

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

Саратов, 2020

Введение

Формирование личности - это сложный, многозначный процесс. Человек живёт в обществе и не может быть свободным от требований данного общества. Эти требования касаются в первую очередь моральных, нравственных качеств человека, его поведения. Оно осуществляется в различных формах музыкальной деятельности, которые ставят своей целью развитие музыкальных способностей человека, воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, понимание и глубокое переживание его содержания.

Выдающийся отечественный педагог В.А. Сухомлинский называл музыку могучим средством эстетического воспитания. «Умение слушать и понимать музыку - один из элементарных признаков эстетической культуры, без этого невозможно представить полноценного воспитания», - писал он. «То, что упущено в детстве, очень трудно, почти невозможно наверстать в зрелые годы», - предупреждал В.А. Сухомлинский [42, с.38]. Чрезвычайно важно, чтобы воздействие искусства начиналось как можно раньше, в детстве. Воспитывая с ранних лет способность, глубоко чувствовать и понимать искусство, любовь к нему сохраняется затем на всю жизнь, влияет на формирование эстетических чувств и вкусов человека.

Музыкальное воспитание - это формирование духовных потребностей человека, его нравственных представлений, интеллекта, развития идейно-эмоционального восприятия и эстетической оценки жизненных явлений. В таком понимании - это воспитание Человека.

Задача школы - сформировать у ребенка эстетическое отношение к действительности, потребность в деятельности по законам прекрасного. Результатом эстетического воспитания должно быть формирование у подрастающего поколения эстетического идеала. Эстетический идеал и эстетический вкус представляют собой устойчивые свойства личности, являются критериями эстетических оценок, именно с точки зрения этих свойств человек эстетически оценивает действительность. Школа, закладывая основы

формирования личности ребенка, воспитывает из них не только сознательных граждан и хороших специалистов, но и людей с развитым эстетическим вкусом.

Комплексный подход на уроках музыки связан с образным и тематическим единством, лежащим в основе различных видов искусства. Организующим 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 школьный урок музыкально-эстетического воспитания становится уроком искусства постижения жизни во всем ее богатстве и многообразии.

Основная задача комплексного музыкально-эстетического воспитания заключается в формировании целостного, и вместе с тем дифференцированного представления о неразрывной связи искусства с окружающим миром и деятельностью человека.

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

Все вышеизложенное позволило нам сформулировать *тему выпускной квалификационной работы*: **«Комплексный подход к музыкально-эстетическому воспитанию школьников».**

Цель выпускной квалификационной работы: исследовать комплексность в контексте музыкального воспитания школьников.

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Выявить сущность музыкально-эстетического воспитания детей школьного.
2. Раскрыть содержание комплексных занятий в школе.
3. Рассмотреть методические основы преподавания музыки на комплексных уроках (диалог искусств: музыка и живопись).
4. Исследовать системность методики проведения комплексных уроков музыки в средней школе.

В выпускной квалификационной работе были использованы *методы*:

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

Основные положения содержания выпускной квалификационной работы представлены в следующих публикациях:

1. Магомедова Л.Р., Козинская О.Ю. Формирование музыкального восприятия у детей в сб. «Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании». - Вып.16. - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2018. – С. 207-213.

2. Магомедова Л.Р., Козинская О.Ю. Содержание комплексных занятий в школе сб. «Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании». - Вып.18. Ч.1. - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2020. – С. 120-126

Основное содержание выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы. Во введении определены актуальность и цель 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.

Музыкальное воспитание рассматривается в музыкальной педагогике как неотъемлемая часть нравственного воспитания подрастающего поколения, итогом которого является формирование общей культуры личности. В нашей стране музыкальное воспитание рассматривается не как сфера, доступная лишь избранным особо одарённым детям, но как составная часть общего развития всего подрастающего поколения.

Современное музыкальное образование отличает убежденность в возможности формирования музыкальных способностей у широкого круга людей. Музыкальное воспитание, осуществляемое в общеобразовательной школе, детском саду и других внешкольных учреждениях через хоровое пение, игру на инструментах, слушание музыки и изучение музыкальной грамоты, способствует формированию мировоззрения, художественных взглядов и вкусов, воспитанию чувств и нравственных качеств обучающихся.

Склонность к музыкально-эстетическому восприятию действительности у детей проявляется довольно рано. В. А. Сухомлинский [42, с.38-39] писал, что «ребенок по своей природе - пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и в игре, в собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей его сердце, в стремлении делать добро людям». Эстетическое воспитание ребенка начинается в семье. Если родители с малых лет не привили ребенку тягу к прекрасному, то из него вырастет равнодушная и циничная личность. Однако прививание любви к искусству на самом деле не такое уж сложное занятие, как может показаться на первый взгляд. Просто этот порыв должен исходить от самих обучающихся.

Нужно также, понимать, что эстетическое воспитание школьников подразумевает под собой следующие составляющие:

- чувственно-эмоциональную отзывчивость на различные аспекты человеческого бытия: комическое и трагическое, героическое и пошрое, возвышенное и низменное и так далее;
- знание и правильное понимание сущности эстетики, как в искусстве, так и в окружающем нас мире;
- умение и потребность строить жизнь по законам нравственной чистоты и порядочности.

Задача современного педагога-музыканта состоит в том, чтобы донести до молодого поколения, какими именно критериями следует руководствоваться

для определения культурной и эстетической ценности того или иного музыкального произведения.

Необходимость комплексного подхода в обучении музыкальному искусству связана с образным и тематическим единством, лежащим в основе различных видов искусства. Организующим 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 школьный урок музыкально-эстетического воспитания становится уроком искусства постижения жизни во всем ее богатстве и многообразии.

Основные цели комплексных уроков заключаются в следующем:

- всестороннее развитие личностного творческого потенциала школьника и на этой основе формирование его эстетической культуры;

- оптимизация эвристического (поиск нового знания), творческого мышлений и познавательной деятельности;

- раскрытие преобразующей силы музыки и её влияние на внутреннюю сферу человека, на его отношение к окружающей действительности, на идейные, нравственные и эстетические идеалы, на формирование жизненной позиции;

- овладение образным языком музыкального искусства посредством усвоения знаний, формирования умений и навыков с целью постижения имманентной сущности музыки, взаимосвязи её со смежными видами искусства - литературой, живописью, архитектурой, кино и так далее;

- постижение сущности музыкальной интонации, её драматургии через различные формы вокального (сольного, ансамблевого, хорового) и инструментального музицирования.

Но можно выделить главную цель комплексных музыкально-эстетических занятий - побудить человека задуматься об окружающем мире, о собственной жизни через глубокое переживание различных произведений

искусства. Глубоко чувствовать и ясно мыслить с помощью искусства - означает познать самого себя, научиться понимать других людей, познать сущность бытия, обогатить свой духовный мир, то есть сформировать культуру обучающихся в контексте различных видов творческого познания действительности (при комплексном взаимодействии всех видов искусств) и оптимизировать созидательные качества личности [32, с.44-45].

Принципы проведения комплексных уроков музыки обусловлены определенными факторами и различными методами.

Во второй главе предлагается методико-практическое решение избранной проблемы.

Музыка тесно связана с разными видами искусства: литературой, изобразительным искусством (живописью, скульптурой). Взять хотя бы живопись. Нередко, рассматривая различные картины и всматриваясь в них, мы можем внутренним слухом услышать ту или иную музыку, звучащую в нашем воображении, где зрительный образ переходит в музыкальный. В литературе, в свою очередь, многие стихи писались для того, чтобы потом на них была положена музыка. Писателями и поэтами создано множество литературных произведений, в которых рассказывается о музыке. На этих простых примерах мы видим, что музыка оказывает огромное влияние на другие виды искусства. Музыка - частица нашей жизни. Она, прежде всего, рассказывает о человеке, о людях в целом, выражает их чувства и мысли, рисует их характер - воплощает все то, что связано с человеком. Жизнь рождает музыку, а музыка воздействует на жизнь. Музыка может изменить отношение человека к жизни, укрепить его силу воли, воспитать в нем благородство, доброту; под влиянием музыки в человеке может возрасти или, наоборот, упасть трудовая энергия. Прекрасная музыка может украсить жизнь, сделать человека лучше, добрее, разделить с ним и горе, и радость.

Музыка и живопись живут очень дружно и охотно помогают друг другу. Изобразительное искусство вдохновляет композиторов и музыкантов, равно так же, как и музыка будит фантазию художников и скульпторов. В искусстве есть

великие, вечные темы. Тема создания образа человека от века к веку волновала художников всех народов. Эта тема близка каждому из нас. Музыка и изобразительное искусство разными средствами выразительности создают образ человека, и в то же время охотно помогают друг другу, чтобы мы, зрители и слушатели, поняли и почувствовали глубину художественных произведений [39, с.23].

Синтез искусств, по словарю иностранных слов, значит совокупность предметов или явлений, составляющих одно целое. В этом смысле комплексный подход к художественному воспитанию, или - комплекс искусств, - это и есть способ организации художественного воспитания в полном единстве с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым и физическим развитием детской личности. Подтверждение этого мы находим в трудах М.А. Верба, который считал важным использовать комплексный подход при изучении различных жанров искусства во взаимодействии с другими воспитательными средствами, со всеми аспектами целостного развития и формирования личности ребенка.

Беседы по искусству несут в себе, как правило, два вида воздействия: на интеллект и на чувства младших школьников. В методическом отношении важно, чтобы прослушивание музыки, показ произведений искусства, то есть непосредственное обращение к чувствам обучающихся, шли бы параллельно с размышлением об искусстве.

Сущность системного подхода заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. Он позволяет выявить интегративные системные свойства и качественные характеристики, которые отсутствуют у составляющих систему элементов. Предметный, функциональный и исторический аспекты системного подхода требуют реализации в единстве таких принципов исследования, как историзм, конкретность, учет всесторонних связей и развития.

Современная образовательная реформа, новые стандарты образования подразумевают создание целостной системы непрерывного музыкального образования, звенья которых взаимосвязаны, взаимозависимы, направлены на достижение общей цели - формирования богатой культуры личности обучающегося.

Содержание школьного предмета «Музыка» составляет музыкальное искусство во всем его многообразии. Урок музыки - это урок искусства, и поэтому главное, чтобы дети чувствовали, что их учитель увлечен музыкой и стремится передать им свое отношение.

Системность в музыкально-эстетическом воспитании школьников на комплексных уроках музыки, естественно подразумевает использование различных как уже известных, так и новых, прогрессивных методов работы.

Заключение

Общеобразовательная школа, призванная осуществлять последовательное музыкально-эстетическое воспитание, должна научить детей любить и понимать музыку, воспитывать в них творческую активность, воображение, умение мыслить художественными категориями, осмысленно подходить к предпочтению музыки, отличать и выделять действительно ценные культурно-нравственные произведения музыки. Поэтому:

1. 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 сближать, объединять разные виды искусства.

2. Содержанием комплексного обучения являются единство творческого познания, ассоциативного мышления и эвристической

деятельности, ориентация на социально-нравственные аспекты, как при восприятии всех явлений искусства, так и в собственных оригинальных опытах.

3. Синтез музыкального и изобразительного искусства на уроках музыки развивает образно-ассоциативное мышление обучающихся через выявление общности музыки и изобразительного искусства в образном выражении состояния души человека, изображении картин природы, углубление знаний о выразительных возможностях музыкального искусства, сделать урок познавательным, интересным и развивающим.

4. В системе обучения музыки в общеобразовательном учреждении комплексное занятие может проходить в разных формах: традиционный урок; урок с элементами нетрадиционности; музыкальной постановки, инсценировки; экскурсии; игры и других форм.

В условиях быстро меняющегося современного общества для реализации музыкально-эстетического воспитания требуются новые идеи и подходы в сфере образования. Одной из важных потребностей сегодняшнего дня в музыкальной педагогике является активное внедрение развивающего обучения на всех уровнях музыкального образования.

Задача современного педагога-музыканта состоит в том, чтобы донести до молодого поколения, какими именно критериями следует руководствоваться для определения культурной и эстетической ценности того или иного музыкального произведения. И задача эта не только музыкальных педагогов, но и всего педагогического коллектива в целом, как в общеобразовательных школах, так и в учреждениях дополнительного образования [25, с. 70-74].

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