

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Романс как средство развития
музыкально-эстетической культуры школьников
на уроках музыкальной литературы в ДМШ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки 3 курса, 361 группы Института искусств
по направления подготовки «Педагогическое образование»
профиль «Развитие личности средствами искусства»

Тужилкиной Анастасии Андреевны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2020 год

Введение

Роль музыкально-эстетического воспитания в развитии личности, ее всестороннем формировании трудно переоценить. Ещё в древности пробивала себе дорогу мысль об элементах эстетики и красоты в жизни и деятельности человека. Сущность музыкально-эстетического воспитания состоит в формировании у учащихся способностей полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и жизни, в выработке эстетических понятий, вкусов и идеалов. Мерой и показателем уровня музыкально-эстетического развития и воспитания человека служит его эстетическая культура. При всем многообразии видов и форм человеческого бытия человек призван творить красоту и реализовать себя через эстетическую культуру и искусство.

Целенаправленное использование воспитательной силы музыки заключается в том, чтобы способствовать всестороннему и гармоническому совершенствованию ребёнка, обогащать его духовный мир. Сила музыки в том, что она воздействует всесторонне: и на волю, и на интеллект, и на мышление ребёнка. Велико значение музыки в облагораживании чувств. Музыка, как это давно замечено, приносит так называемый духовный фермент, в человеческий мир, способствует одухотворению его чувственности. Современные научные исследования свидетельствуют о том, что музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие, а именно формируется эмоциональная сфера, совершенствуется образное мышление, ребенок становится восприимчивым к красоте в искусстве и в жизни.

Старший школьный возраст – ответственный период в становлении личности. В это время происходит формирование подростка, стремление определить своё место в жизни, в коллективе, установить собственное отношение к явлениям действительности и искусства. Трудно переоценить роль и значение, которое приобретает в жизни старшеклассника музыка. Особым образом отражая действительность, выражая разнообразные

переживания и настроения человека, она содействует общению учащегося с окружающим миром выполняя тем самым важную воспитательную функцию.

Привлечение русского романса в качестве средства, оказывающего положительное влияние на формирование музыкально-эстетической культуры подростков имеет под собой реальную основу, опирающуюся прежде всего на высокохудожественные музыкально-литературные тексты. Погружаясь в мир чарующих созвучий, мысленно фокусируя образ лирического героя, воображение учащегося будто бы откликается на поэтически одухотворённое чувство, запечатлённое создателями романса – композитором и поэтом. Знакомство с романсом, как отдельным жанром музыки, открывает для современного подростка малоизвестные страницы русской музыки и литературы, приобщает их к культурному наследию страны, обогащает музыкальный вкус ребёнка.

Эстетический вкус, являясь гармоническим единством, эстетического мировоззрения и эстетической эмоциональности регулирует ценностную ориентацию человека в вопросах формирования эстетического идеала, и оказывает непосредственное влияние на содержательность важного элемента в личности школьника, его музыкально-эстетическую культуру. Осуществление вышеперечисленного возможно только при условии воспитания устойчивых духовных потребностей личности, включающей не только восприятие (слушание, понимание, переживание, оценка), но и возможность самовыражения (исполнения) ими русского романса на уроках музыкальной литературы. В работах О.А. Апраксиной, Ю.Б. Алиева, Л.В. Горюновой рассматривается формирование музыкально-эстетического вкуса школьников, а также место романса в формировании музыкально-эстетической культуры учащихся. Изучению музыкальной деятельности, в контексте развития музыкально-эстетической культуры личности посвящены труды Р.И. Грубера, А.Н. Сохора, В.С. Цукермана, Г.С. Тарасова.

Объект исследования – процесс развития музыкально-эстетической культуры.

Предмет исследования – романс, как средство развития музыкально-эстетической культуры подростков на уроках музыкальной литературы.

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить возможности использования русского романса в качестве средства развития музыкально-эстетической культуры школьников в ДМШ.

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

1. дать определение музыкально-эстетической культуры;
2. выявить структуру музыкально-эстетической культуры;
3. рассмотреть историю развития романса как отдельного жанра;
4. дать характеристику русскому романсу и его видам;
5. представить романс как средство развития музыкально-эстетической культуры подростков на уроках музыкальной литературы;
6. провести опытно-экспериментальное исследование процесса развития музыкально-эстетической культуры учеников ДМШ на уроке музыкальной литературы с использованием русского романса.

Методологическую основу исследования составили труды известных учёных по рассматриваемой проблеме – музыковедов, педагогов, психологов А. Шёнберга, А.Г. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Л.С. Выготского, Т.Е. Вендровой, Э.Ж. Далькроза, А.А. Шеншина, В.Д. Остроменского, Л.М. Кадцына, Е.Д. Критской, Л.Г. Арчажниковой, Л.А. Авербуха, М.С. Красильниковой, В.П. Матониса, В.В. Медушевского.

Музыкально-эстетическая культура рассматривалась в исследованиях В.В. Молзинского, М.С. Кагана В.С. Матвеева, В.В. Молчанова, А.И. Роздымаха, Б.В. Асафьева, М.Б. Глотова, С.И. Дорошенко, Т.И. Науменко, В.В. Алеева, И.Т. Пархоменко, А.А. Радугина, Л. П. Пецко, П.В. Чепалова, В.Г. Мозгот, Д.К. Кирнарской, Б.А. Бечак, Б.Я. Землянского.

Жанром романса занимались Б.Л. Яворский, С.Т. Шацкий, Н.Л. Гродзенская, М. Казиник, В.Н. Дружинин, Н.Я. Брюсова, М.Г. Долгушина, Е.Е. Дурандина, М.И. Орехова, Т.И. Власова, И.М. Ильичева, А.А. Боровская, М.А. Комиссарская, Л.И. Левин, Г.Г. Соболева, О.В. Соколов, В.Н. Холопова, Л.С. Самсонидзе, С.Л. Старобинский, О.А. Старовойтова, Н.В. Сулова, А.П. Терещенко, М.Н. Черноиваненко.

Русский романс как средство развития музыкально-эстетической культуры подростков на уроках музыкальной литературы рассматривали А.Б. Абдулин, Н.А. Терентьева, Л.М. Предтеченская, Л.Н. Дорогова, Л.А. Рапацкая, С.Б. Байрамов, Г.М. Бреслав, А.В. Гордеева, Л.П. Печко, А.В. Пирадов, Л.С. Беляева, П.М. Якобсон, В.С. Уколов, О.П. Радынова, Г.М. Цыпин, Е.В. Назайкинский, Н.С. Ломакина, Л.А. Безбородова, Е.В. Николаева, Л.Л. Бочкарёв, Л.Н. Коган, Е.С. Громов, Г.А. Праслова, Т.С. Комарова, Л.М. Седунова, Е.А. Бодина.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Теоретическое обоснование музыкально-эстетической культуры» обозначены и изучены:

1. Определение музыкально-эстетической культуры
2. Структура музыкально-эстетической культуры

В первой главе сформулировано определение музыкально-эстетической культуры, а также представлена структура музыкально-эстетической культуры. Само понятие лежит в интегративной области и понимается как совокупность трёхкомпонентного множества – культура, эстетика и музыка. Культура являет собой как духовный, так и материальный компонент структуры человеческого бытия. Культура всегда была воплощением «истинной человечности», к ней относится только то, что выражает достоинство человека и способствует его развитию.

Музыкально-эстетическая культура по своей природе духовно-материальна. Основное её содержания составляют музыкальные образы и другие явления общественного музыкального сознания (интересы, идеалы,

нормы, вкусы и т.д.). Музыкальные образы, во всей совокупности их мелодических, гармонических, ладовых средств оказывают на человека, прежде всего эстетическое воздействие.

Музыкально-эстетическая культура определяется прежде всего социально-художественным опытом личности, который обуславливает удовлетворение высоких духовных потребностей, который формируется непосредственно под влиянием музыки. Главная цель музыкально-эстетической культуры – достижение наивысшего уровня сформированности культуры личности.

Структура музыкально-эстетической культуры состоит из множества компонентов, параметров музыкального развития, таких как навыки восприятия музыки, музыкальный опыт, музыкально-творческое развитие, музыкальная грамотность. Немаловажным компонентом в структуре музыкально-эстетической культуры является музыкальная деятельность. Музыкальная деятельность понимается как активность в художественно-эстетическом восприятии музыкальных ценностей, как деятельность, особенностью которой является эстетическое целеполагание, заключающееся в возможности субъекта открыть для себя в музыкальном явлении новую мысль, переживание. Как известно, психологической основой всех видов музыкальной деятельности личности является восприятие музыки. Познание музыкального искусства ввиду специфики самой музыки осуществляется именно через эмоциональное ее восприятие. Оно не ограничивается лишь только эмоциями. Осмысление эмоционально-образного содержания музыки углубляет, дифференцирует ее восприятие, воздействует на последующую исполнительскую или творческую деятельность человека, протекающую как во внутреннем плане, так и сопровождающуюся внешними действиями. Такие виды музыкальной деятельности, как слушание, исполнение, сочинение, музицирование предполагают восприятие или сопровождаются им.

Во второй главе «Жанр романса в музыкальной культуре» представлены:

1. История развития романса как самостоятельного жанра
2. Виды русского романса и их характеристика

История романса начинается ещё в Средневековье – в XIII-XVI вв. Истоки мелодического стиля романса очень разнообразны – они прослеживаются и в старинных испанских формах, и в напевах трубадуров, проникнувших из Прованса через Каталонию, и в григорианских напевах, и даже в отдельных интонациях восточной музыки. После Испании романс проник в Германию и во Францию, образуя спустя некоторое время национальные школы романса. В Россию романс пришёл из Франции. Тогда же в европейском и, соответственно, в русском искусстве господствовали романтические настроения. В таких благоприятных условиях в первой половине XIX века формировался жанр русского романса, наиважнейшую роль в развитии которого сыграла русская поэзия, представленная творчеством таких блистательных поэтов как В. Жуковский, Е. Баратынский, А. Дельвиг, К. Батюшков, Н. Языков, А. Пушкин, а затем М. Лермонтов и Ф. Тютчев.

Основоположниками русского романса по праву считают композиторов А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилёва и П. Булахова. Русский романс разделился на несколько видов: городской романс, жестокий романс, цыганский романс, казачий романс. Городской формировался на основе традиции русской народной песни, канта XVIII века и предназначался для домашнего и публичного выступления; истоки жестокого романса лежат в традиционной русской балладе, казачий воплотил в себе особенности стиля формы бытования музыкально-песенного фольклора Дона, а для цыганского романса основой для формирования послужила «народная песня» объединявшая бытовую мелодику со структурно-гармоническими нормами европейского профессионализма.

В третьей главе рассматривается «Романс как средство развития музыкально-эстетической культуры», а именно:

1. Изучение романсов как одно из средств развития музыкально-эстетической культуры подростков ДМШ на уроках музыкальной литературы
2. Исследование процесса развития музыкально-эстетической культуры учеников ДМШ на уроке музыкальной литературы с использованием русского романса

Основная цель данного исследования состоит в приобщении учащихся к сокровищнице наследия мировой музыкальной культуры. Многообразие чувств и суждений проявляется у человека тогда, когда расширяется его мировоззрение. Находясь в поле «культурного напряжения», человек учится самоопределению, выработке жизненной позиции, открытости новым знаниям, толерантности к другим мнениям. Определяющим фактором являются культурные традиции. Развитие музыкальной культуры подростков – это развитие личности, способной к целостному постижению окружающего мира, человека-творца, носителя креативного начала, подлинного субъекта жизнедеятельности, способного к позитивному самоизменению и изменению окружающего мира, к творению культуры и себя в культуре. Музыка влияет на эстетическое, нравственное, культурное формирование подростка. Ценность музыки осознается не в самой музыке, а в цели воспитания посредством неё.

Небольшой эксперимент по формированию музыкально-эстетической культуры личности подростков средствами русского романса проводился в течение двух месяцев (октябрь – ноябрь 2019 года) на уроках музыкальной литературы в ДМШ №19 г. Саратова. На уроках присутствовало 9 подростков, из которых 4 девочки и 5 мальчиков.

В опытно-экспериментальной работе использовались такие методы, как индивидуальное и групповое диагностическое обследование, наблюдение за учащимися в процессе индивидуальных и групповых занятий.

В качестве первичной диагностики была использовалась викторина на тему «Романс и всё о нём». В данной викторине школьники отвечали на вопросы, касаемые истории возникновения романса как жанра, определяли его жанровые признаки, на какие виды он подразделяется и т.д. Ответы подростков классифицировались по следующим понятиям:

-низкий уровень - понятие не сформировано, ребенок не понимает, о чем идет речь;

-средний уровень - смутные, противоречивые, запутанные представления;

-высокий уровень - абсолютно четкие представления.

После проведения данной викторины результаты показали, 46% имеют высокий уровень владения понятиями в данной области; 31% средний и 23% показали низкий уровень. Данная викторина показала общую картину знаний и уровень владения подростками в этой области, тем самым определила педагогические векторы, по которым нужно было с ними работать, а именно в течение 2 месяцев подростки познакомились с историей возникновения романса, как жанра, процессом формирования его за рубежом, а в последствии и в России.

Во время прослушивания аудиозаписей, и слушая повествование педагога был замечен в детях неподдельный интерес, отклик на данную тематику. Каждый урок мы добавляли ещё несколько новых романсов, при этом не забывая возвращаться и уже услышанным произведениям. После каждого прослушивания задавались некоторые наводящие вопросы позволяющие раскрыть эмоциональную сферу обучающегося – что каждый подросток представил, когда слушал то или иное произведение, какая по характеру была музыка – спокойная, тревожная, мечтательная, грустная, печальная или может быть наоборот радостная. О чём повествуется в данном романсе, что хотел донести до нас поэт через свой поэтический текст, о чём хотела рассказать музыка, через свои звуки. Всё это побуждало каждого подростка мыслить, проживать, прочувствовать конкретное произведение, составить определённый портрет лирического героя, осознать эстетику шедевра.

За время проведения эксперимента школьники слушали романсы, исполняли их в сопровождении фортепиано. Также проводились беседы о содержании и характере музыки, поэтического текста с последующим анализом художественных средств. При этом мы всячески старалась вызвать у подростков желание понять суть образа героя романса, и передать это с помощью голоса, движений, мимики – то есть сценически их воплотить. В качестве домашнего задания мы задавали им прослушать аудиозапись на выбор любого, понравившегося романса, для запоминания мелодии и выучить его поэтический текст. Подростки очень активно выполняли данные задания. Приходили подготовленными, с выученными романсами, а одна девочка, даже аккомпанировала себе на фортепиано во время исполнения романса.

Мы делали достаточно основательный упор и на ознакомительную составляющую. Знакомили детей с камерно-вокальной лирикой таких композиторов как М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Л. Гурилёв, А.Е. Варламов. В конце занятий мы просили их готовить сообщения в форме презентаций по вокальному творчеству изучаемых композиторов. Учащиеся с большим увлечением выполняли эти задания и на следующих занятиях публично выступали со своими сообщениями перед друг другом, используя при этом интерактивные средства.

В процессе знакомства подростков с жанром романса обращалось внимание учащихся на тесную связь музыкальных и речевых интонаций русских романсов. В ходе работы были использованы ряд методов, а именно:

- метод формирования готовности восприятия и исполнения учебного материала с использованием зоны ближайшего развития;
- метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких, образных текстов. Эти два метода являются основными в развитии познавательного интереса подростков к исполняемым романсам;
- метод использования игровых форм в организации деятельности подростков для формирования оптимального сценического самочувствия.

Формирующий эксперимент предполагал разработку, подготовку и проведение тематического мероприятия, направленного на формирование музыкально-эстетической культуры личности подростков – «Вечер русского романса». Для данного мероприятия был составлен вокальный репертуар, обогащающий и развивающий подростков с музыкальной и эстетической стороны. Составляя репертуар, ориентировались на самого подростка – на его предпочтения, какое душевное состояние ему более легче донести до слушателя. Во внимание принимался также и его диапазон, его индивидуальные возможности, как исполнителя. Вокальный репертуар как нельзя лучше воспитывает в детях певческую культуру, а также оказывает благотворное влияние и на их художественный вкус и музыкально-эстетическую культуру. С подростками была проведена осознанная работа над музыкальными текстами ведущая к планомерному расширению представлений о мире музыки. Работа проводилась и над выразительностью исполнения. Дети с особым трепетом и желанием готовились к этому мероприятию.

После мероприятия нами была проведена ещё одна музыкальная викторина по русскому романсу. Слушая музыкальные отрывки, дети быстро и безошибочно, буквально с первых строк узнавали шедевры камерно-вокальной лирики и их создателей. Исходя из этого можно сказать, что уровень знаний об этом жанре значительно обогатился и возрос, романсовая лирика способствовала развитию их музыкального вкуса и эстетической культуры.

Заключение

В свете идеи духовного, гуманистического формирования личности современного подростка проблема развития музыкально-эстетической культуры выглядит чрезвычайно актуальной. Современная сложная ситуация в области образования, нестабильность духовно-нравственной атмосферы в обществе, опасности и проблемы, подстерегающие детей на пути взросления, Теория и практика эстетического воспитания показывает, что в становлении эстетической культуры человека основополагающую роль выполняет взаимодействие трех факторов: творческий фонд личности, влияние

социокультурной среды, целенаправленная педагогическая коррекция и стимуляция.

Музыкально-эстетическая культура личности как часть общей эстетической культуры в своей основе предполагает музыкальный тезаурус, систему знаний о музыкальном искусстве, ориентацию в мире музыкальных ценностей, наличие способностей музыкального восприятия – то, что характеризует музыкальный опыт.

Старший школьный возраст – это именно тот период, когда начинает формироваться подросток. У него складываются свои взгляды, свои вкусы, своя личная позиция, отношение. Музыка в становлении ребёнка, как гармонично развитой личности играет, пожалуй, одну из первостепенных ролей. Она будит в его душе всё самое светлое и благородное, развивает его сферу чувств, его подсознание, способствует самопознанию, формированию музыкального мышления. Гармоническое развитие личности невозможно без постижения гармонии звуков, ритмов, без приобщения к её лучшим, классическим произведениям.

Привлечение русского романса, как средства развития его музыкально-эстетической культуры представляется необходимым и нужным для достижения данной цели. Специфика музыки усиливает мелодичность стиха и воздействие на эмоциональное пространство подростка. Использование романса на уроках музыкальной литературы позволило приобщиться ученикам к его лучшим образцам, обогатить их знания в области романсовой лирики, оказаться не только на месте слушателя, но и исполнителя. Романс и сегодня, в эпоху массового телевидения и интернет-технологий не утратил своей актуальности и популярности. В музыкальной педагогике он и сейчас не сдаёт своих позиций, как один из способов приобщить подрастающее поколение к прекрасному и развить в них подлинный музыкально-эстетический вкус и музыкально-эстетическую культуру в целом.