

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

ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ИСКУССТВ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

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

Сусликовой Виктории Сергеевны

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

Саратов, 2021

Введение

Школьное образование и воспитание – это целенаправленное воздействие на ребенка, формирующее определенные черты и качества личности и осуществляемое в детском образовательном учреждении и охватывающее весь учебно-воспитательный процесс. Одно из важнейших направлений школьного воспитания – эстетическое воспитание, под которым понимают целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к действительности. Многие авторы рассматривали данную тему: Андреев В.И., Библер В.С., Разумный В. А., Савенкова Л., Киященко Н.И., Лейзерова Н.Л., Шишлянникова Н. П. и др. Однако, *интеграция видов искусств в эстетическом воспитании ребенка в современной школе* недостаточно изучена. Следовательно, актуальность избранной темы обусловлена недостаточной разработкой в теории школьного образования и воспитания, с одной стороны, и практической значимостью – с другой.

Цель исследования заключается в обосновании теоретических и методических аспектов интеграции видов искусств в эстетическом воспитании ребенка в условиях современной школы.

Задачи исследования:

- определить содержание эстетического воспитания школьников;
- рассмотреть функции эстетического воспитания школьников;
- проанализировать формы и принципы организации эстетического воспитания детей в массовом музыкальном образовании;
- рассмотреть интеграцию видов искусств в процессе организации эстетического воспитания ребенка в школе.

Методологической основой исследования являются труды по педагогике Сухомлинского В.А. «О воспитании», Андреева В.И. «Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс», Библера В.С. «Диалог культур и школа XXI», Разумного В. А. «Эстетическое воспитание»; по педагогике искусства Савенковой Л. «Интеграция в художественной педагогике»; Киященко Н.И., Лейзерова Н.Л. «Эстетическое творчество», Шишлянниковой, Н. П.

«Интеграция искусств на уроках», по музыкальной педагогике Кабалевского Д.Б. «Воспитание ума и сердца», Абдуллина Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе» и др.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования опубликованы в статье «Интеграция видов искусств в эстетическом воспитании ребенка в современной школе» в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып. 19. Ч.1. - Саратов: СРОО ЦВП «Саратовский источник», 2021. – С. 116-120.

Структура квалификационной работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

Во введении обоснованы актуальность, цель, предмет и объект исследования, определены задачи, решение которых приведет к поставленной цели, представлена методологическая база.

Первая глава посвящена разработке теоретического аспекта поставленной проблемы. В ней определено содержание эстетического воспитания школьника, рассмотрены функции и задачи эстетического воспитания в современной средней школе.

Во второй главе представлен методический аспект дипломного сочинения. В первом разделе акцент сделан на анализ форм и принципов организации эстетического воспитания детей в массовом образовании. Во втором разделе рассмотрены методические аспекты по реализации интеграции видов искусств в эстетическом воспитании.

Результаты исследования сведены в заключение. Список литературы включает 43 наименования трудов из области педагогики, психологии, методики музыкального образования. Приложение носит практический характер.

1. Эстетическое воспитание школьника в образовательных учреждениях

1.1. Анализ функций эстетического воспитания ребенка

Эстетика – это наука о природе, красоте, искусстве, творческом отношении человека к действительности. Эстетическое воспитание осуществляется на всех этапах возрастного развития личности. Основная задача эстетического воспитания – формирование творческого отношения человека к действительности. Источники эстетического воспитания, которые используют педагоги в своей работе – это красота природы, красота общения, красота труда, красота быта, социальная среда. Большое место в эстетическом воспитании занимает искусство, как классическое, так и народное. Основные виды деятельности, которые оказывают на детей эстетическое влияние – это игровая деятельность, быт, общение с природой, занятия по всем видам художественной деятельности, самостоятельная художественная деятельность детей. Таким образом, весь окружающий ребенка мир несет в себе эстетическое начало и все компоненты этого мира взаимосвязаны.

Воспитание нравственно-эстетических качеств и свойств личности подростка осуществляется в основном по схеме: *интерес — потребность — отношение и действие, направленные на удовлетворение потребности,* — свойства и качества личности, закрепляющиеся как привычка в привычном сознании и действии.

Эстетическое воспитание, выполняя свою *прямую функцию формирования эстетического отношения детей к действительности и искусству*, одновременно, параллельно вносит свой вклад в их всестороннее развитие. Эстетическое воспитание способствует формированию нравственности человека, расширяет его познания о мире общества и природы. А многообразные творческие занятия детей в художественной самодеятельности способствуют развитию их мышления и воображения, формированию трудовых навыков и умений, нравственных качеств целеустремленности, воли, мужества, настойчивости, организованности, дисциплинированности. Вовлечение детей в творческую импровизацию воспитывает у них также неоценимое качество: творческий подход к любому

виду деятельности, критический взгляд на привычные представления, продукты творческой деятельности.

1.2. Содержание и задачи эстетического воспитания школьников

Сущность эстетического воспитания заключается в том, что в центре находится личность и индивидуальность ребенка, совершающая долгий и сложный путь внутреннего содержательного художественно-эстетического становления. Эстетическое воспитание осуществляется целенаправленно и организовано в структуре учреждений просвещения и специальных мероприятий. Художественно-эстетическое обучение и воспитание обусловлено четкой идейной направленностью содержания, осуществляется на основе научного понимания специфики художественного образа и эстетического чувства.

Эстетическое воспитание – один из базовых компонентов цели воспитания, обобщающий развитие эстетических идеалов, потребностей и вкусов у воспитанников. Задачи эстетического воспитания условно можно разделить на две группы – приобретение теоретических знаний и формирование практических умений. Первая группа задач решает вопросы приобщения к эстетическим ценностям, а вторая – активного включения в эстетическую деятельность.

2. Интеграция видов искусств в эстетическом воспитании ребенка в средней школе

2.1. Формы и принципы организации эстетического воспитания детей

В контексте эстетического воспитания в школе большое значение приобретают организационные формы и принципы, которые максимально приближают учеников к процессу созидания, в результате которого рождается новое, личностное отношение ребенка к окружающему миру, происходит его полноценное художественно-эстетическое развитие.

Среди организационных форм представляют интерес *урок, художественно-эстетические мероприятия, художественно-эстетические дела, художественно-эстетические игры, художественная самодеятельность,*

различающиеся по целевой направленности, по позиции участников воспитательного процесса, по объективным воспитательным возможностям.

2.2. Реализация интеграции видов искусств в эстетическом воспитании ребенка в современной школе

Практическое обучение искусству всегда решает комплексную задачу: формирование навыков, развитие способностей, эмоциональной сферы и индивидуальности, формирование эстетического вкуса, так, например, обучение пению дает певческие навыки, развивает голосовые данные и слух, учит эмоциональному самовыражению; обучение танцу оттачивает двигательные навыки, развивает остроту восприятия пластических движений, учит выражению чувств с помощью движения, совершенствует художественный вкус. Анализ результатов практического обучения искусству убеждает, что формирование умения видеть, чувствовать, понимать, творить прекрасное в значительной мере осуществляется в процессе обучения.

Заключение

Эстетика – это наука о природе, красоте, искусстве, творческом отношении человека к действительности. Эстетическое воспитание осуществляется на всех этапах возрастного развития личности. Основная задача эстетического воспитания – формирование творческого отношения человека к действительности. Источники эстетического воспитания, которые используют педагоги в своей работе, это красота природы, красота общения, красота труда, красота быта, социальная среда. Таким образом, весь окружающий ребенка мир несет в себе эстетическое начало и все компоненты этого мира взаимосвязаны. Ребенок, в основном, опосредованно, через ученический коллектив и педагогическое воздействие вступает в личный контакт со всеми общественными отношениями: производственными, политическими, правовыми. Вместе с тем есть, по крайней мере, две области общественных отношений, в которые он вступает всегда непосредственно: это нравственные и эстетические отношения. Для педагога важно учесть именно те особенности психического развития, которые определяющим образом сказываются на

готовности, возможности ребенка включиться в социальный процесс, приобрести гражданские и общечеловеческие качества. Для педагогики все это означает, что нравственно - эстетическая сущность ребенка есть более или менее адекватное отражение тех различных, индивидуально - психологически переработанных, общественных отношений, в системе которых он живет. При этом следует иметь в виду, что только практические поступки и действия ребенка есть объективный показатель его нравственно-эстетического сознания.

В качестве основы эстетического воспитания выступает идея сочетания классных, внеклассных, внешкольных занятий и организованного воздействия искусства с помощью средств массовой информации. Решающую роль в формировании у детей эстетического отношения к искусству и действительности играет целенаправленное воздействие, организованная система. В ее основу в школе положены принципы всеобщности эстетического воспитания, комплексного подхода к его организации, связи с жизнью, эстетики детской жизни.

Среди организационных форм представляет интерес классификация, предложенная В.А. Разумного, которая выделяет три типа форм эстетического воспитания: *художественно-эстетические мероприятия, художественно-эстетические дела, художественно-эстетические игры*. Они различаются по следующим признакам: по целевой направленности, по позиции участников воспитательного процесса, по объективным воспитательным возможностям.

Отметим, что все формы эстетического воспитания можно классифицировать по признакам: по времени их подготовки и проведения (кратковременные; продолжительные; традиционные); по видам деятельности: познавательная деятельность (экскурсии, устный журнал, вечер, конкурсы, и т.д.); соревновательная (конкурсы, игры, эстафеты); общественная (концерты, выставки, посещение театра, музея); ценностно-ориентировочная (беседы, диспуты, конференции, вечера вопросов и ответов); свободное общение (дискотеки, вечера отдыха); по способу влияния педагога (непосредственные; опосредованные); по субъекту организации (организаторами выступают

педагоги, родители и т.д.); по количеству участников (индивидуальные, групповые, массовые).

Учитывая эстетическую сущность самого искусства и то, что именно программы по предметам художественного цикла (музыка, литература, изобразительное искусство) ставят перед собой задачи эстетического развития ребенка, можно сделать вывод, что в рамках школьной программы искусство является основным средством эстетического воспитания. Все предметы учебного плана школы своими специфическими средствами призваны решать задачи эстетического воспитания. Поэтому в учебный план школы включены предметы художественного цикла: литература, музыка, изобразительное искусство. Этот цикл играет решающую роль в формировании у детей эстетических идеалов, их художественного вкуса, эстетического отношения к действительности и искусству. В своей сущности предметы художественного цикла, именно как предметы школьного обучения, являются собирательными, обобщающими, интегративными, комплексными. Они представляют собой сложное единство самого искусства, его теории и истории, навыков практического творчества. В школе преподают не искусство: не литературу, музыку, изобразительное искусство, как таковые, а учебные предметы по искусству, решающие задачи всестороннего развития и воспитания школьников, объединяющие в себе элементы собственно искусства, науки о нем и навыки практической деятельности.

Музыка как интегративный предмет органически вбирает в себя изучение собственно музыкальных произведений, историю, теорию музыки и музыковедение, а также простейшие навыки исполнительства в области пения и игры на музыкальных инструментах. 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 как бы сближает, объединяет разные виды искусства. Следовательно, 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.

Музыка, литература, живопись — мир искусства в трех видах— охватывают духовную жизнь человека всесторонне и полно. В школьных программах необходимо осознанно, целенаправленно и последовательно провести сквозную мысль: все три предмета являются гранями единого процесса приобщения ученика к миру искусства, к целостной (при всей его разноликости) сфере художественного освоения человеком мира.

Эстетическое воспитание играет большую роль в воспитании высокообразованного, культурного и нравственного человека, обеспечивает комплексный подход к развитию личности, и проявляется это в его отношении к людям, к труду, к искусству, к жизни.

Список использованной литературы

1. Абдуллин, Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе /Э.Б.Абдуллин. – М.: Просвещение, 1983. – 111 с.
2. Азаров, Ю.П. Искусство воспитывать: Книга для учителя /Ю.П.Азаров. – М.: Педагогика, 1985. – 240 с.
3. Андреев, В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс /В.И.Андреев. - Кн. 1., Из-во Каз. Ун-та, 1996. -566 с.
4. Библер, В.С. Диалог культур и школа XXI //Школа диалога культур (Идеи. Опыт. Проблемы). Кемерово, 1993. - 126 с.
5. Бореев, Ю.М. Эстетика /Ю.М.Бореев. - М.: Искусство,1975. – 238с.
6. Бычков, В.В. Эстетика /В.В.Бычков – М.: Владос, 2001. – 341с.
7. Ванслов, В.В. Изобразительное искусство и музыка /В.В.Ванслов – Л.: Искусство, 1983. -180с.
8. Воронов, В.В. Педагогика школы в двух словах /В.В.Воронов. – М.: Неосфера, 2001. – 170с.
9. Выготский, Л.С. Психология искусства. / Л.С. Выготский – М.: Искусство,

1987. – 572 с.

10. Газман О.С. Базовая культура и самоопределение личности. //Базовая культура личности: теоретические и методические проблемы. Сб. науч. тр. / Под ред. О.С.Газмана. М.: изд. АПН СССР, 1989. - С. 5.
11. Гамель, А.Ф. Эстетика /А.Ф.Гамель. - М.: Владос, 2003. – 312с.
12. Гембицкая, Е. Роль музыки в системе эстетического воспитания школьников. / Е. Гембицкая. – М.: Музыка, 1999. – 186 с.
13. Герман, М.М., Скатерщиков, В.К. Беседы об эстетике /М.М.Герман, В.К.Скатерщиков. - М.: Знание, 1982. – 64с.
14. Горанов, К. Социологические и социально-психологические подходы к изучению художественной культуры //Актуальные вопросы методологии современного искусствознания. - М.: Наука, 1983. - с. 181-206
15. Горюнова, Л.В. Мир народного творчества. [Текст] / Л.В. Горюнова. - М.: Педагогика, 1990. – 140 с.
16. Зинченко, В.П. О целях и ценностях образования /В.П.Зинченко. - //Педагогика. – М.,1997. - № 5 .
17. Исаева, Л.А. Литература и изобразительное искусство на уроках музыки /Л.А.Исаева. - Саратов: Пи СГУ, 2004. – 148с.
18. Искусство в системе культуры /Сост. и отв. ред. М.С.Каган; АН СССР. Науч. совет по истории мировой культуры. - Л.: Наука, 1987. - 272 с.
19. Кабалевский, Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. /Д.Б. Кабалевский.– М.: Педагогика, 1990. –60 с.
20. Каган, М.С. Культура как объект философского исследования. / М.С. Каган. - Л.: Просвещение, 1979. - 167 с.
21. Киященко, Н.И. Цели, задачи и принципы эстетического воспитания: Эстетическое воспитание: теория и практика. – М.: Искусство, 1990. – 98 с.
22. Киященко, Н.И., Лейзеров, Н.Л. Эстетическое творчество/Н.И.Киященко, Н.Л.Лейзеров.- М.: Искусство,1984. – 112с.
23. Крылова, Н.Б. Культурология образования / Н.Б. Крылова. - М.: Академия,

2000. – 160 с.

- 24.Крюкова, В.В. Музыкальная педагогика / В.В. Крюкова – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 288 с.
- 25.Лихачев, Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников / Б.Т. Лихачев. – М.: Просвещение, 1985. – 176с.
26. Макаренко, А.С. О воспитании / Сост. и авт. вступ. статьи В.С. Хелемендик. - М.: Политиздат, 1990. - 415 с.
- 27.Малахова, И.А. Развитие креативности подростков в процессе художественной деятельности / И.А.Малахова. - Минск, 1995. – 68 с.
- 28.Медушевский, В.В. О закономерностях и средствах эстетического воздействия музыки / В.В.Медушевский. – М.: Просвещение, 1986. – 26 с.
- 29.Методика воспитательной работы / /Под ред. В.М. Коротаева. – М.: ООО «АИР», 2007. – 568 с.
- 30.Монахова, Г. А. Образование как рабочее поле интеграции /Г.А.Монахова. – М.: Владос, 2000. – 46с.
- 31.Музыкальная деятельность и музыкально-эстетическая культура: Межвуз. сб. науч. тр. - Владимир, 2018. - 149 с.
- 32.Музыкальная энциклопедия: в 6 т. – М.: Энциклопедия, 1973-1982.
- 33.Музыкальный энциклопедический словарь. – М.: Академия, 2003. – 808 с.
- 34.Назайкинский, Е.В. О психологии музыкального восприятия / Е.В.Назайкинский. – М.: Психология, 1982. – 60 с.
- 35.Неменский, Б.М. Концепция художественного образования как фундамента системы эстетического развития учащихся в школе / Б.М.Неменский. - М.: РОУ, 2019. - 138 с.
- 36.Неменский, Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания : Книга для учителя /Б.М.Неменский. – М.: Педагогика, 1987. – 36 с.
- 37.Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. для студентов /С.А.Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н.Шиянов и др. – М.: Академия, 2014. – 600 с.

- 38.Разумный, В. А. Эстетическое воспитание. Сущность. Формы. Методы. /В.А.Разумный. - М.: Искусство, 1969. – 79с.
- 39.Савенкова, Л. Интеграция в художественной педагогике /Л.Савинкова. - //«Искусство в школе». – М., 2001. №4.
- 40.Сухомлинский, В.А. О воспитании /В.А.Сухомлинский. – М.: Просвещение, 1975. – 194с.
- 41.Эстетика: Словарь /Под ред. А.А.Радугина. – М.: Энциклопедия, 1989. – 278с.
- 42.Эстетика: Учебное пособие /Под ред. А.А.Радугина. – М.: Просвещение, 2000. – 320с.
- 43.Шишлянникова, Н. П. Интеграция искусств на уроках /Н.П.Шишлянникова. - //«Начальная школа», 2001г. - №1. –С.15-22.