

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

Использование фольклора на уроках музыки и внеклассной работе в общеобразовательной школе

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

Галанкиной Олеси Игоревны

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

Саратов, 2021

Введение

Актуальность исследования. Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям, обычаям народа не случайна. Не секрет, что помимо экономических трудностей, Россия сейчас переживает кризис воспитания подрастающего поколения. Нарушились традиции, порвались нити, которые связывали старшее и младшее поколения. Поэтому, очень важно возродить преемственность поколений, дать детям нравственные устои, которые живы в людях старшего поколения. Безжалостное отрубание своих корней от народности в воспитательном процессе ведет к бездуховности. Поэтому основой обучения и воспитания школьников должны стать художественные ценности традиционной национальной культуры народа, источником и фундаментом которого является фольклор.

Народное творчество, образующее особый высокохудожественный пласт искусства, является исторической основой всей мировой художественной культуры. Самобытная народная культура различных, зачастую далеко отстоящих друг от друга народов обладает множеством общих черт и мотивов, возникших в сходных условиях или унаследованных из общего источника. Вместе с тем народное творчество веками вбирало в себя особенности национальной жизни, культуры каждого народа, сохраняя свою основу, оставаясь кладезем национальной культуры, выразителем народного самосознания, что определило силу и плодотворность воздействия народного творчества на все мировое искусство.

Музыка является важной составной частью народного творчества, поэтому народные песни, игры, потешки, игра на народных инструментах – незаменимое средство пробуждения познавательной активности, самостоятельности, индивидуальности.

Влияние школьной среды на ребенка выделяется в числе наиболее активно действующих факторов творческой, гармонически развитой личности.

В. Сухомлинский писал: «Культура воспитательного процесса в школе во многом определяется тем, насколько насыщена школьная жизнь духом музыки».

Среди разных социальных слоев населения прослеживается возрождение интереса к фольклору. Однако этот вопрос зачастую остается без должного внимания в массовой школе, призванной воспитывать наше подрастающее поколение.

Фольклор на уроках музыки в системе школьного музыкального образования позволяет приобщить подрастающее поколение к истокам своей малой Родины, открыть ее историю, выявить связь с современностью. Зачастую школьники на уроке музыки не получают полную картину о культуре русского народа. Следовательно, дополнить их представления можно в ходе внеклассной работы со школьниками. Так, в качестве одной из форм музыкального воспитания детей средствами фольклора вне урочной системы может выступить народный праздник, как синкретическое действо, в котором соединены песня, танец, игры на народных инструментах, драматическое действие.

Это актуализирует необходимость владения учителем музыки теорией и методикой использования фольклора как в классной, так и во внеклассной работе в общеобразовательной школе.

Все вышеизложенное позволило нам сформулировать *тему исследования*: «Использование фольклора на уроках музыки и во внеклассной работе в общеобразовательной школе».

Целью данной работы является изучение теоретических и методических аспектов музыкального воспитания школьников средствами фольклора.

В этой связи были сформулированы следующие *задачи*:

1. Рассмотреть фольклор как средство воспитания.
2. Дать характеристику синкретичности произведений музыкального фольклора.

3. Раскрыть формы, методы и приемы использования фольклора на уроках музыки в общеобразовательной школе.

4. Описать формы, методы и приемы использования фольклора во внеклассной работе в общеобразовательной школе.

Для решения поставленных задач использовались следующие *методы исследования*: изучение и анализ психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования; анализ и обработка полученных результатов, обобщение педагогического опыта, направленного на музыкальное воспитание средствами фольклора в условиях общеобразовательной школы.

Теоретико-методологическую основу исследования составили: работы, освещающие педагогические возможности русского фольклора (В.П. Аникин, Б.В. Асафьев, Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков, В.Е. Гусев, М.Н. Мельников, А.С. Метелягин и др.); труды Т.И. Баклановой, Н.И. Кравцова, В.Я. Проппа, Ю.А. Толмачева, Н.И. Толстого, З.М. Явгильдиной, посвященные характеристике синкретичности произведений музыкального фольклора; исследования Ю.Б. Алиева, Л.И. Боровикова, Д.Б. Кабалева, Б.В. Куприянова, М.И. Рожкова, Л.Л. Куприяновой, Э.И. Медведь, Т.В. Надолинской, Л.В. Шаминой и других педагогов, раскрывающие формы, методы и приемы использования фольклора на уроках музыки и во внеклассной работе в общеобразовательной школе.

Научная новизна исследования состоит в обобщении педагогического опыта, направленного на музыкальное воспитание средствами русского фольклора в условиях общеобразовательной школы в сочетании классной и внеклассной работы учителя музыки. Выявлены отечественные программы по музыке, имеющие большие воспитательные возможности для обучения школьников средствами русского фольклора.

Практическая значимость заключается в возможности использования материала методической главы и приложения выпускной квалификационной работы на уроках музыки и во внеклассной работе учителей музыки в общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях эстетической направленности.

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

Во введении обоснованы актуальность исследования, поставлены задачи, решение которых позволят достичь поставленной цели, обозначены методы исследования, указаны теоретико-методологическая основа исследования, его научная новизна и практическая значимость.

В первой главе рассматривается проблема фольклора в музыкальной педагогике. Дается краткая характеристика фольклора как средства воспитания. Описана синкретичная природа произведений музыкального фольклора.

Во второй главе приведены методические рекомендации по музыкальному образованию средствами фольклора. Дан анализ форм, методов и приемов использования фольклора на уроках музыки и во внеклассной работе в общеобразовательной школе.

Результаты проведенного исследования сведены в заключение.

Список использованных источников содержит 42 труда по педагогике, культурологии, музыкальной педагогике и методике, периодики.

Результаты исследования представлены в научной статье Роль фольклора в воспитании детей в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып. 19. Ч.1. / под ред. Мещановой Л.Н. - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2021. – С. 55-59

Глава I. Проблема фольклора в музыкальной педагогике

I.1. Фольклор как средство воспитания

Ф.Ф. Харисов обращает внимание на необходимость воспитания в детях чувства коллективизма через вживание в традиции своего народа в групповых формах и видах деятельности. В этом плане фольклор неocenим [40, с. 51-57.]. По мнению ученого, фольклорная музыкальная традиция русского народа живет коллективностью. Коллектив можно объединить песнетворческой традицией. В этом случае эстетическое развитие учащихся осуществляется при сочетании индивидуальности с коллективным творчеством: «слияние в одно целое различных индивидуальностей с полным сохранением свободы личности».

Сочетание индивидуального и коллективного является важным принципом народно-певческой педагогики и для Л.В. Шаминой. С ее точки зрения, коллективные формы исполнения (пение в хороводе, пение с постановочной игрой) способствуют развитию индивидуальных черт личности и ее способностей [41, с. 148].

По ее мнению не меньшее влияние на развитие личности детей и подростков может оказать народное музыкальное искусство, запечатленное на видеокассетах и в книгах и увиденное и прочитанное ими. Но основным воспитательным средством, конечно, служит непосредственное участие ребят и взрослых в момент непосредственного участия в исполнительской и творческой деятельности.

Таким образом, русский фольклор является действенным средством воспитания у подрастающего поколения нравственности, патриотизма, национального самосознания. Со времени его становления в первобытнообщинную эпоху и до наших дней оно существует и активно развивается в среде исполнителей-музыкантов и эффективно используется в учебно-воспитательном процессе дошкольных и школьных образовательных

учреждений. Музыкальное народное творчество (песни, былины, танцевальные мелодии, плясовые припевки, инструментальные пьесы и наигрыши и мн. др.) пробуждает эмоционально-чувственную сферу личности, стимулирует художественно-образное мышление. Разнообразный детский музыкальный фольклор (пестование, игровой, потешный и бытовой фольклор) знакомит учащихся с окружающим миром, помогает раскрыть их потенциальные возможности, раскрепощает, развивает творческую инициативу. Обучение и воспитание детей средствами фольклора носит более естественный и неформальный характер благодаря коллективным формам исполнения и сочетанию разных видов искусства и деятельности, что обусловлено спецификой фольклора.

Подробно характеристика синкретичности произведений музыкального фольклора, как одной из специфических особенностей народного творчества, будет нами дана в следующем разделе выпускной квалификационной работы.

I.2. Синкретичность произведений музыкального фольклора

Проблема специфики фольклора становилась центральной в работах фольклористов Л.И. Емельянова, Н.И. Кравцова, В.Я. Проппа, Н.И. Толстого еще в 60-70-е годы XX столетия. Так, советский исследователь славянского народного творчества Н.И. Кравцов указывал на некоторую незаконченность в изучении ряда теоретических проблем и «расхождение в понимании специфики фольклора, его художественного метода, отношения художественной самодеятельности и фольклора» [21, с. 19].

Учителя музыки Г. Белякова, И. Козлова в своих работах [8; 19] высказывают мнение, что современный педагог-музыкант для создания на уроках фольклорной среды с устной природой бытования и синкретичностью обладал многими знаниями и умениями. Наряду с профессиональной музыкально-педагогической подготовкой ему следует хорошо знать историю русского народа, фольклорные традиции, праздники, обряды, декоративно-

прикладное искусство, жанровые разновидности народного творчества, особенности его бытования, национальные костюмы, изучить манеру исполнения народных образцов, владеть хореографией и игрой на народных инструментах.

Таким образом, синкретичность фольклорного музицирования, яркая образность музыкально-поэтического и пластического языка, доступность для детского понимания – все эти качества помогают музыкальному фольклору занять в учебно-воспитательном процессе массовой школы самое достойное место и рассматривать его как уникальное средство нравственно-эстетического воспитания школьников. Важно, чтобы учитель помнил о специфическом свойстве синкретичности музыкального фольклора при его введении в классно-урочную и внеурочную системы школьного музыкального образования.

В следующей главе выпускного квалификационного исследования мы рассмотрим методические аспекты музыкального воспитания школьников средствами фольклора на уроках музыки и во внеклассной работе.

Глава II. Методические аспекты музыкального воспитания школьников средствами фольклора

II.1. Фольклор на уроках музыки в общеобразовательной школе

Методы стимулирования интереса к активному освоению фольклорных источников, применяемые учителем музыки на уроках, оказывает сильное влияние на положительную мотивацию учащихся к русскому народному творчеству. К стимулирующим методам можно отнести проведение конкурсов на лучшее исполнение произведений русского музыкального фольклора; организация фестивалей, концертов, запись лучших творческих работ в школьную аудиотеку, видеотеку.

По мнению Ю.Б. Алиева, Л.А. Безбородовой, Л.И. Боровикова музыкальное образование в школе наиболее эффективно осуществляется при сочетании классной и внеклассной работы. Поэтому в следующем параграфе

мы подробно рассмотрим формы, методы и приемы использования фольклора во внеклассной работе в общеобразовательной школе

II.2. Формы, методы и приемы использования фольклора во внеклассной работе в общеобразовательной школе

Итак, можно сделать вывод, что участие школьников в творческих мероприятиях школы (праздниках, концертах, торжественных событиях и т.д.) создает условия для совместной деятельности детей и взрослых (организация выступлений); приобщает детей, не участвующих в кружках, к русскому народному творчеству, обогащает их опыт (знания детей о народной культуре, народной манере исполнения, устройстве сцены, народных костюмах); воспитывает чувство прекрасного, которое в дальнейшем формирует духовный облик личности в целом.

Заключение

Русский фольклор является действенным средством воспитания у детей нравственности, патриотизма, национального самосознания, уча детей бережно относиться к культурным традициям своего и других народов. В решении данной проблемы велика и неоспорима роль музыкального фольклора.

Со времени его становления в первобытнообщинную эпоху и до наших дней он существует и активно развивается в среде исполнителей-музыкантов и эффективно используется в учебно-воспитательном процессе дошкольных и школьных образовательных учреждений. Музыкальный фольклор (песни, былины, танцевальные мелодии, плясовые припевки, инструментальные пьесы и наигрыши и мн. др.) пробуждает эмоционально-чувственную сферу личности, стимулирует художественно-образное мышление. Разнообразный детский музыкальный фольклор (поэзия пестования, игровой, потешный и бытовой фольклор) знакомит детей с окружающим миром, помогает раскрыть их потенциальные возможности, раскрепощает, развивает творческую инициативу. Нравственное обучение средствами фольклора носит более естественный и неформальный характер благодаря коллективным формам исполнения и

сочетанию разных видов искусства и деятельности, что обусловлено спецификой фольклора.

Современные исследователи фольклора выделяют ряд характерных свойств и признаков произведений народного творчества: бифункциональность, бесписьменность, анонимность, вариантность, традиционность, коллективность и многоэлементность (синкретизм).

Синкретизм проявляется во взаимосвязи жанров фольклора, единстве утилитарного, магического и эстетического начал в произведении народного искусства; во взаимодействии языческого и религиозного начала в народной художественной культуре, в отсутствии в народном художественном творчестве временного членения на труд и отдых.

Взаимодействие православных и языческих начал проявилось в искусстве: появились уникальные напевы (знаменный, демественный, киевский, новгородский, столбовой, московский), жанры внелитургических духовных песнопений (стихи покаянные, умиленные или слезные псалмы), техника гравировки, тиснения, чернения, финифти и эмальерного искусства, художественные промыслы русской лаковой миниатюры (Холуй, Палех и Мстера) и многое другое. Особенно ярко и самобытно синкретичность представлена в традиционных народных календарных праздниках и обрядах (зимних, весенних, летних и осенних), связанных с циклом земледельческих работ; в семейно-бытовых праздниках и обрядах (родинах, крестинах, именинах, новоселье, свадьбах, похоронах), посвященных важным этапам круговорота человеческой жизни от рождения до смерти. В каждом фольклорном акте образуется единство из звука и слова, движения, жеста, мимики, цвета, изображения, пения, игры, рассказывания, хореографии, драматизации. При этом ни один из этих элементов не должен становиться преобладающим и самоценным для эстетического восприятия.

В связи с синкретизмом фольклорных произведений педагоги Г. Белякова, И. Козлова, А.С. Метелягина, З.М. Явгильдина предлагают вводить фольклор в содержание урока музыки общеобразовательной школы на основе

соединения основных видов художественной деятельности детей – музыки, народного танца, драматизации, изобразительного искусства, слова. Введение хороводных песен в учебный процесс способствует естественному физическому развитию учащихся (координации, выразительному пластическому интонированию и двигательной активности), развитию их вокально-хоровых умений, музыкальности, эмоциональности, расширению знаний и своей родной культуре и традициях.

Программы по музыке Т.В. Надолинской, Л.Л. Куприяновой и Л.В. Шаминой, И. Ждановой и И. Катковой предлагают учителю музыки большие возможности для использования русской народной творчества на уроках музыки. Авторы предлагают учителю музыки выбрать разнообразный репертуар для слушания и исполнения, проводить урок музыки в форме: урока-путешествия, урока-старинной легенды, урока-знакомства с видами фольклора, урока-фольклорного концерта, урока-музыкальной сказки, урока-спектакля, урока-размышления, урока-встречи с народным исполнителем, урока-дискуссии, урока-экскурсии на выставку национального костюма, урока-викторины по жанрам музыкального фольклора.

Ознакомление школьников с русским музыкальным фольклором на уроках музыки осуществляется учителем музыки в разных видах деятельности: в слушании и пении, в драматизации игровых песен («Мак маковистый», «У дядюшки Трифона», «Костромушка-кострома», «Плетень» и др.), в освоении основных движений русских народных танцев («Капустка», «Плетень», «Круги», «Воротца» и др.), в импровизации (ритмических, пластических, вокальных) и в игре на детских музыкальных инструментах, в изучении элементов нотной грамоты как средства фиксации народных песен и наигрышей и разнообразных творческих заданий и мн. др.

Ю.Б. Алиев, Т.В. Надолинская, Д.Б. Кабалевский, Л.Л. Куприянова рекомендуют учителям музыки применять следующие методы и приемы при введении русской народной музыки в урок музыки: традиционные методы (словесные, наглядные, практические); методы проблемно-творческого

характера (предъявление проблемно-творческих заданий, создание проблемных ситуаций, постановка учебных проблем); методы создания специальных эстетических ситуаций «погружения» в среду фольклорно-эстетических ценностей; методы организации творческой деятельности на основе русского фольклора; методы стимулирования интереса к активному освоению музыкального фольклора.

Наиболее эффективно музыкальное воспитание школьников средствами фольклора будет при сочетании классной и внеклассной работы.

В рамках внеклассной работы как одного из направлений деятельности учителя музыки по музыкальному воспитанию учащихся средствами фольклора возможно разделение на индивидуальные формы (помощь в подготовке исследовательских докладов, фольклорных номеров художественной самодеятельности), кружковые (народный хор и оркестр, фольклорный хореографический ансамбль и театр) и массовые формы (музыкальный праздник, лекция-концерт, музыкальная игротека, конкурс, олимпиада, смотр, классный час, экскурсия).

Организация внеклассного мероприятия состоит из ряда этапов (конструирования будущего внеклассного мероприятия, его подготовки, собственно само проведения и его анализа) и осуществляется на основе народного календаря или культурных традиций своего региона. При организации фольклорных праздников учителем музыки используются возможности разных кружков фольклорной направленности: сольное и хоровое пение, театральная-игровая деятельность (драматическая, музыкальная), хореография (народная, современного танца), ансамбль или оркестр народных инструментов.

Участие разных школьных коллективов во всех творческих мероприятиях школы (праздниках, концертах, торжественных событиях и т.д.) создает условия для совместной деятельности детей и взрослых (организация выступлений); приобщает детей, не участвующих в кружках, к русскому народному творчеству, обогащает их опыт (знания детей о народной культуре,

народной манере исполнения, устройстве сцены, народных костюмах); воспитывает чувство прекрасного, которое в дальнейшем формирует духовный облик личности в целом.