

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

«Артпедагогические методы на уроках музыки в начальных классах»

Студентки 4 курса 401 группы Института искусств
Направления 44.03.01 Педагогическое образование

Балашовой Марии Александровны

Научный руководитель
доцент, канд. филос. наук

_____ Плетухина Е.Г.

Зав. кафедрой
Доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

Саратов, 2021

Введение

В реалиях современного общества со стремительной динамикой жизни и ростом прогресса во всех сферах, перед школой встает важная задача - идти в ногу со временем, улучшая существующие и создавая новые эффективные образовательные технологии.

Следует отметить проблему существенного увеличения уровня стресса и отрицательных эмоций у младших школьников в условиях учебно-воспитательных нагрузок с повышением требований и все возрастающей интенсивностью процесса обучения. Для профилактики негативных состояний, поддержания психологического и физического здоровья и разностороннего развития личности в целом, особую значимость приобретает внедрение в образование методов нового направления в педагогической науке - артпедагогики.

Артпедагогика, возникшая на стыке педагогики и искусства, направлена на изучение принципов, механизмов и способов привлечения средств искусства для решения разнообразных педагогических задач. Включение методов артпедагогики в процессы обучения и воспитания младших школьников, по мнению многих отечественных исследователей, поможет отойти от стереотипного педагогического подхода в начальной школе и прийти к более гуманному, направленному на оздоровление физическое и духовное.

Именно в младшем школьном возрасте у ребенка закладываются эстетические и этические идеалы. И от того, как они будут заложены, во многом зависит то, как будет развиваться личность ребенка в дальнейшем.

Вышесказанное определило актуальность выбора *темы дипломного исследования*: «Артпедагогические методы на уроках музыки в начальных классах».

Цель выпускной квалификационной работы: изучение теоретических и практических аспектов применения артпедагогических методов на уроке музыки в начальных классах.

Задачи исследования:

- рассмотреть исторические предпосылки возникновения артпедагогики;
- раскрыть цель, задачи, функции и основные идеи артпедагогики;
- изучить психолого-педагогические особенности развития детей младшего школьного возраста;
- проанализировать артпедагогические методы на уроке музыки.

Для решения поставленных задач использовались следующие *методы исследования*: изучение и анализ психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования; анализ и обработка полученных результатов.

Методологическую основу работы составили труды А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.В. Асафьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Я.А. Коменского, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, Е.А. Медведевой и др.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, определяются цель, задачи и методы работы, обозначена теоретико-методологическая основа исследования.

В первой главе рассматриваются исторические предпосылки возникновения артпедагогики, раскрываются ее цель, задачи, функции и основные идеи.

Во второй главе проанализированы психолого-педагогические особенности развития детей младшего школьного возраста и артпедагогические методы на уроке музыки.

В заключении обобщаются результаты исследования, даются выводы о проделанной работе и подчеркивается значимость развития и внедрения артпедагогических методов на уроках музыки в начальных классах.

Список использованных источников содержит 57 наименований, характеризуется достаточным многообразием работ, включая труды по педагогике, психологии, музыкальной теории, методике преподавания музыки.

С начала истории человек тесно связан с искусством. Посредством искусства наши предки могли отражать свой внутренний мир, а также постигать и анализировать смысл своего существования. Оно активно использовалось в ходе религиозных церемоний и магических ритуалов, в качестве исцеляющих практик и социального взаимодействия между людьми. Люди быстро заметили, что воздействие искусства благоприятно влияет на физическое и ментальное здоровье, они начали активно интегрировать его элементы в образование и медицину и популяризировать профессии, связанные с искусством. Это положило начало, становлению связанных с искусством областей науки, таких как артпедагогика и арт-терапия.

Мы проследили историю развития артпедагогика от ее истоков в художественном воспитании в Древнем Египте и Древней Греции до современной арт-педагогика как направления педагогической науки. Весь накопленный исторический опыт в области искусства и воспитания стал фундаментом для формирования такого педагогического направления как артпедагогика, процветающего и развивающегося сегодня. Идеи интеграции искусства и педагогика нашли отражение в научных работах многих отечественных и зарубежных ученых. До сих пор ведутся споры о содержании данного понятия: некоторые исследователи убеждены, что артпедагогика это направление психотерапевтической направленности из-за своей глубокой взаимосвязи с арт-терапией и ее методами, другие уверены в том, что артпедагогика в первую очередь - область эстетики, и все эти точки зрения имеют право на существование. Приведенные интерпретации дают ясно понять, что понятие артпедагогика достаточно широко, многогранно и представляет интерес для исследователей - педагогов и психологов.

Рассматривая и анализируя, цели, задачи и основные идеи артпедагогика, можно сделать вывод, что они были сформулированы под влиянием, сразу трех направлений – педагогика, искусства и психологии.

Артпедагогика и общую педагогика объединяют общие цели - воспитывать, социализировать, формировать эстетические и нравственные

чувства. При помощи артпедагогике можно активизировать познавательную деятельность учащихся, развивать творческое начало и воображение, поддерживать здоровье и психоэмоциональное состояние. В основе артпедагогике лежат теоретические и методологические подходы педагогики, связанные с использованием искусства в качестве средства воспитания и формирования у детей личностных новообразований.

К основным функциям артпедагогике относятся: культурологическая, образовательная и воспитательная, коррекционная функция.

Культурологическая функция артпедагогике заключается в реализации потенциала культуры для совершенствования личности, в выявлении специфики воспитания при помощи культуры.

Образовательная функция артпедагогике направлена на развитие личности, предполагает усвоение научных знаний в сфере искусств и практических навыков художественно-творческой деятельности, формирует специальные и общие учебные навыки и умения.

Воспитательная функция артпедагогике выражается в том, что искусство выступает средством воспитания, нравственно-духовного и социального совершенствования личности.

Коррекционная функция проявляется в том, что артпедагогика помогает проводить диагностику и выявлять возможные причины трудностей в обучении учащихся и нивелировать эти трудности впоследствии.

В качестве концептуальных *идей артпедагогике* в настоящее время выделяются идея гуманизма, идея креативности, рефлексивности и интегративности.

Идея гуманизма является фундаментальной для артпедагогике, она выступает принципом деятельности педагога при условии, что реализуется по отношению к каждому ребенку вне зависимости от творческих, интеллектуальных и других способностей.

Идея креативности в артпедагогике состоит из четырех основных аспектов: креативной среды, креативной личности, креативного продукта и

креативного процесса. Личность только тогда становится креативной, когда у нее есть возможность заниматься творчеством в свободной среде.

Для реализации *идеи рефлексивности* человеку необходимо уметь творчески мыслить и преодолевать проблемные и конфликтные ситуации, уметь преобразовывать смыслы и приобретать новые ценности, адаптироваться в непривычных системах отношений, решать неординарные задачи.

Идея интегративности выражается в комплексном подходе использования разных видов и направлений искусства с целью положительного воздействия на психику.

Задачами артпедагогике, является создание комфортных условий для творческой реализации личности, осознание ребенком себя как личности и своей роли в обществе, воспитание умения ценить высокие образцы национальной культуры и усваивать духовно-нравственные ценности, развитие эстетического вкуса, а основная ее *цель* – стимуляция познавательной деятельности у учеников с помощью средств различных видов искусства.

Крайне важно для успешной организации урока музыки в начальной школе, понимать особенности психолого-педагогического развития детей младшего школьного возраста.

Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития, школьники начинают приобретать индивидуальный характер, становятся более сознательными и произвольными. Ребенок постепенно учится контролировать свои психические процессы, управлять восприятием, вниманием и памятью.

Одним из ключевых понятий психологии детей младшего школьного возраста является *развитие*. Для младшего школьного возраста наиболее характерно динамичное развитие интеллектуально-познавательной сферы.

Именно в этом возрасте закладываются основы всех основных процессов психики.

Младший школьный возраст является крайне важным периодом для развития мыслительных действий и приемов. *Мышление* ребенка младшего

возраста отличается высоким темпом развития, происходят метаморфозы интеллектуальных и эмоциональных процессов.

Особенность восприятия - так же является немаловажной частью психологической характеристики младшего школьника. Детям свойственна особенная восприимчивость к воздействию окружающей среды и большинство ребят обладают достаточно высоким уровнем развития базовых процессов восприятия. Но у детей младшего школьного возраста еще не развита способность к системному анализу, свойств и качеств воспринимаемого объекта или явления, и они нередко рассеивают свое внимание на акцентные качества, не уделяя должного внимания наблюдению или выявлению существенных деталей.

Память младших школьников, подобно вниманию и восприятию, имеет свои особенности. Особенности развития памяти учеников начальных классов является то, что без специального обучения дети не используют правильных приемов при запоминании материала наизусть. Большая часть детей, при изучении материала, не распределяют повторения во времени, не заучивают его в несколько приемов.

Воображение, так же играет ключевую роль в психическом развитии ученика начальной школы. Оно преобразует восприятие частями пережитого опыта, личными эмоциями ребенка, реконструирует картину мира за счет общих выводов, эмоций, ощущений, чувств, представлений. Главная цель в развитии воображения учеников начальных классов состоит в плавном переходе к более реальному и полному отражению действительности, т.е. отражению, основанному на базе имеющихся знаний, от случайного сочетания образов к логически аргументированному их синтезу.

Педагогу необходимо находить индивидуальный подход к каждому ученику с учетом личностных особенностей его психики. Применение индивидуального подхода в педагогической практике помогает рассчитать перспективы развития и возможности учащихся. Это позволяет грамотно распределять нагрузку и организовывать межличностные отношения в детском

коллективе. Представления о специфике психолого-педагогического развития младших школьников является одним из основных критериев организации эффективной учебной деятельности.

Применение учителем музыки, методов артпедагогике в своей педагогической практике представляет возможным, рассматривать урок музыки как средство укрепления физического и ментального здоровья ребенка.

Мы выделили такие методы артпедагогике как: вокалотерапия, ритмотерапия, слушание музыки, фольклоротерапия, сказкотерапия, изотерапия.

Вокалотерапия - направлена на стабилизацию психоэмоциональной сферы личности: активизацию ее жизненного тонуса, творческой самореализации, приобретение уверенности в поведении, развитие способности к самоутверждению, обретение внутренней гармонии с окружающим миром. Комплексный подход к организации вокально-хорового процесса, используя методы артпедагогике, повышает эффективность развития вокальных навыков у учащихся и делает процесс обучения более увлекательным и существенно снижает стресс.

Слушание музыки и ее восприятие - музыкальное восприятие это в первую очередь, процесс слушания музыки, но музыку не достаточно просто слушать, ее необходимо слышать и понимать ее смысл, содержание и эмоциональную окраску. Слушание музыки относится к основным видам деятельности на уроке музыки. Представленные в учебных программах произведения являются классикой мировой музыкальной культуры и вне сомнений позитивно влияют на развитие и эмоциональный фон учащихся.

Ритмотерапия - включает в себя музыкально-ритмичные движения, элементы танца и логоритмическую гимнастику. Использование ритмопластики на уроке музыки способствует снижению эмоционального напряжения, умственной нагрузки и усталости. Положительно влияет на функции мозга, улучшает речь и способствует развитию коммуникации.

Фольклоротерапия - также выступает полезной в обучении. Современная педагогика уделяет большое внимание изучению опыта предков в вопросе воспитания детей. А фольклор, по мнению многих исследователей, имеет большой воспитательный потенциал. Занятия народным творчеством положительно влияет на дыхание, кровообращение, устраняет усталость и придает бодрость, с помощью фольклоротерапии регулируются негативные эмоции, появляющиеся при стрессе и тревоге, а также разучивание движений народных танцев с учетом физиологических возможностей детей, выступает как существенный оздоровительный фактор. Традиционные детские песни развивают дыхательный аппарат, музыкальный слух, память. Приобщения детей к этнокультурным традициям улучшает их эмоциональное и физическое состояния.

Фольклорные игры - народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной личности.

Сказкотерапия - помогает создать творческую атмосферу на уроке и актуализировать в увлекательной форме усвоенный материал. Сказка сочетается с музыкой, посредством музыкальных образов сказочных персонажей, сказочных тем и музыкальных сюжетов.

Существует также *изотерапия*, или *терапия изобразительным искусством* - где цвет и звук находятся в глубинной связи. Интегрированный подход к цвету и звуку, изобразительного и музыкального искусства, как средствам изменения эмоциональных состояний человека, позволяет эффективно использовать элементы изотерапии на уроках музыки.

Заключение

Подводя итоги проведенного исследования, мы можем сказать, что в его ходе нами были решены следующие задачи:

- Мы рассмотрели исторические предпосылки возникновения артпедагогики. В итоге рассмотрения, мы пришли к выводу, что, терапевтические и воспитательные возможности искусства занимали людей разных эпох и народов. А весь накопленный исторический опыт в области изучения воспитательного потенциала искусства, стал фундаментальным для формирования такого педагогического направления как артпедагогика. Так же мы разграничили понятия артпедагогика и арттерапия.

- Выделили и описали цель, задачи, функции и основные идеи артепедагогики. Цель артпедагогики – стимуляция познавательной деятельности у учеников с помощью средств различных видов искусства. Задачи: создание комфортных условий для творческой реализации личности, осознание ребенком себя как личности и своей роли в обществе, воспитание умения ценить высокие образцы национальной культуры и усваивать духовно-нравственные ценности, развитие эстетического вкуса. Функции артпедагогики: культурологическая, образовательная, воспитательная и коррекционная. Основные идеи артпедагогики: идеи гуманизации, креативности, рефлексивности и интегративности.

- Раскрыли психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста. Мы определили, что в начале своего обучения в школе дети могут столкнуться с кризисными периодами, что необходимо учитывать при организации урока музыки в начальной школе. Выявили, что именно в этом возрасте закладываются основы всех основных процессов психики. Наиболее характерно для детей младшего школьного возраста интенсивное развитие интеллектуально-познавательной сферы. Рассмотрели особенности развития мышления, восприятия, памяти и воображения, которые необходимо учитывать при организации урока.

- Проанализировали артпедагогические методы на уроке музыки. Учитель музыки может использовать в своей работе такие методы артпедагогики как: вокалотерапию, ритмотерапию, слушание музыки, фольклоротерапию, сказкотерапию, изотерапию. Комплексное применение этих методов на уроке, способствует лучшему усвоению материала и благотворно влияет на эмоциональное состояние детей.

Исходя, из вышесказанного, можно сделать вывод, что использование методов артпедагогики на уроках музыки в начальных классах, может стать эффективной стратегией гармоничного и всестороннего воспитания, обучения и развития детей младшего школьного возраста. Их отличие от традиционных методов, применяемых на уроках музыки, заключается в том, что, будучи основанными на личностно-ориентированном подходе, они учитывают как общие для всех младших школьников особенности психики и развития, так и индивидуальные. С их помощью можно подавать материал в легкой и увлекательной форме, в то же время, осуществляя всестороннее развитие формирующейся личности средствами искусства.

Применение артпедагогических методов в работе с младшими школьниками, способствует повышению эффективности обучения и воспитания, корректирует негативные психологические состояния у детей и содействует решению разнообразных педагогических задач с помощью синтеза различных видов искусств.