

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В
КЛАССЕ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО ДШИ**

Автореферат

выпускной квалификационной работы магистра
студентки III курса 361 группы
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(профиль «Развитие личности средствами искусства»)
Института искусств

АЛЕКСАНДРОВОЙ ОЛЕСИ ЕВГЕНЬЕВНЫ

Научный руководитель

доцент, канд. пед. наук _____ Корчагина Н.В.

(подпись, дата)

Зав. кафедрой

профессор, доктор пед. наук _____ Рахимбаева И.Э.

(подпись, дата)

Саратов 2021

Введение. На современном этапе развития общества всё больше проявляется противоречие между быстрым техническим прогрессом и недостаточным развитием гуманитарной сферы знания. Активное развитие науки и техники, компьютерных технологий приводит к доминированию рационально-логического типа мышления над художественно-образным. Кризис духовности часто становится причиной негативных последствий социально-политического и экономического характера, нередко этот процесс берёт своё начало в системе образования.

В педагогической работе с детьми важно обращение к образному мышлению, недооценка которого наносит определённый ущерб гармоничному развитию человека. Здесь важная роль должна отводиться музыкальному воспитанию ребёнка, которое оказывает существенное воздействие на формирование его эмоциональной сферы, на совершенствование процессов мышления. Одной из сфер развития образного мышления является приобщение школьников к различным видам искусства, в частности, – к музыке.

Последовательное знакомство детей с музыкальным наследием и творчеством происходит в системе как общего, так и дополнительного образования. В процессе этого знакомства выявляется степень заинтересованности каждого конкретного ребёнка музыкой, его склонность к пению и музицированию, его музыкальные способности. Музыкальные способности проявляются в возможности человека формировать яркие слуховые представления, воспитывать в себе ладовое и музыкально-ритмическое чувство. Музыкальные способности, выраженные в музыкальном слухе, позволяют пред-слышать интонацию, оперировать сложившейся системой эталонов исполнения, внутренне прочувствовать каждое созвучие и каждый ритмический оборот.

Наиболее активное развитие музыкальных способностей учащихся происходит в образовательном процессе детской школы искусств (ДШИ). Степень развития музыкальных способностей ребёнка определяет

успешность его продвижения в изучении музыки как явления искусства, в уровне и качестве её исполнения. В связи с этим представляется важным изучать особенности развития музыкальных способностей учащихся ДШИ и факторы, этому способствующие.

Несмотря на то, что тема развития музыкальных способностей не является новой, её рассмотрение важно в связи с последними изменениями в законодательстве, регламентирующем процесс обучения в ДШИ, в связи с результатами исследований современных учёных в области педагогики и психологии. Всё сказанное и обусловило выбор темы данной работы и её **актуальность.**

Объект квалификационной работы магистра – процесс работы с учащимися класса общего фортепиано ДШИ.

Предмет квалификационной работы магистра – музыкальность как составляющая музыкальных способностей учащихся ДШИ.

Степень научной разработанности проблемы. Проблемой музыкальных способностей в разное время занимались учёные-психологи, педагоги и музыканты, уделяя внимание проблемам диагностики, классификации и развития способностей в музыкальной деятельности. В центре данных музыкально-психологических исследований находится монография Б.М. Теплова «Психология музыкальных способностей». Методологические позиции в области психологии музыкальных способностей отражены и в фундаментальной монографии Г.П. Прокофьева. Развитие музыкальных способностей рассмотрено в трудах Л.А. Баренбойма, Н.А. Ветлугиной, А.Л. Готсдинера, В.Н. Мясищева, К. Сишора, Г.С. Тарасова, К.В. Тарасовой, Г.М. Цыпина и др., которые каждый по-своему определяли структуру музыкальных способностей.

Большинство работ в области музыкального искусства посвящено в основном изучению проявления отдельных способностей в музыкальной деятельности: музыкальному мышлению (М.Г. Арановский, Г.Ш. Орджоникидзе, О.В. Соколов, А.Н. Сохор); музыкальному восприятию (М.В.

Блинова, Л.А. Мазель, Е.В. Назайкинский, В.И. Петрушин, Ю.Н. Тюлин); музыкальному воображению (Л.В. Благондежина, Г.А. Ильина, М.Т. Картавцева).

Изучением музыкальных способностей, проблемой их выявления и развития у детей занимаются современные учёные Е.М. Акишина, Н.А. Батчаева, Д.М. Игнатъева, А.М. Куляшова, И.И. Топилина, Е.Н. Федорович и др. Обобщением этих достижений стала концепция музыкальности К.В. Тарасовой, отражённая в исследовании «Онтогенез музыкальных способностей». В последние годы вышли фундаментальные труды М.С. Старчеус «Слух музыканта» и Д.К. Кирнарской «Музыкальные способности».

В диссертационных исследованиях 1990-х – 2000-х годов уточнено понятие «способности», «творческие способности» (Г.Х. Вахитова, Р.Н. Слонимская, Т.В. Тимофеева и др.); выявлены сущность, структура, содержание музыкальных способностей (Л.М. Машковцева и др.), раскрыты возможности их развития в различных видах деятельности (Т.Н. Бойко, С.И. Букатина, Л.В. Бучнева, Л.В. Макаренко, С.А. Рогова и др.).

Цель квалификационной работы магистра – рассмотреть теорию и практику развития музыкальных способностей учащихся в классе общего фортепиано ДШИ.

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

1) рассмотреть музыкальные способности как психолого-педагогическую категорию; выявить место музыкальности в структуре музыкальных способностей;

2) изучить способы развития музыкальных способностей школьников в образовательном процессе;

3) охарактеризовать значение ДШИ в отечественной образовательной системе в сфере искусства и определить место общего фортепиано в структуре ДШИ;

4) исследовать развитие музыкальности учащихся класса общего фортепиано ДШИ на основе имеющихся методик диагностики.

Методологической основой исследования являются труды по психологии музыкальных способностей (Теплов Б.М. и др.); по теории практике развития музыкальных способностей у детей (Гетманенко А.О., Куляшова А.М. и др.); по анализу функционирования системы детского дополнительного образования в сфере искусства в России (Аракелова А.О., Самовик О.А. и др.).

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации психолого-педагогического и методического материала по теме исследования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в практике обучения детей в системе ДШИ.

База исследования: ГБОУ ДО РА «ДШИ № 1» г. Майкоп.

Апробация исследования. Проблематика работы отражена в статье, опубликованной в сборнике научных трудов «Человек в мире искусства: векторы развития и образования» (Саратов, 2019). Отдельные теоретические положения и выводы были представлены на международных научно-практических конференциях: «Развитие личности средствами искусства» (он-лайн, Саратов, 20 мая 2020 г., с публикацией статьи); «Педагогика в теории на практике: Актуальные вопросы и современные аспекты» (он-лайн, г. Пенза, 5 октября 2020 г., с публикацией статьи). Практическая апробация общих положений и отдельных выводов проводилась в процессе исследовательской и педагогической работы в ГБОУ ДО РА «ДШИ № 1» г. Майкопа. По результатам данной работы автором было опубликовано учебно-методическое пособие «Теория развития музыкальных способностей школьников», принявшее участие в XI Республиканском конкурсе методических работ преподавателей детских школ искусств Республики Адыгея (г. Майкоп, 11 декабря 2020 г.)

Структура работы. Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложений. Структура работы определена задачами исследования, их логической связью.

В первой главе рассмотрены музыкальные способности с точки зрения психологии и педагогики, проанализированы основные научно-теоретические исследования в области развития музыкальных способностей. Отдельное внимание уделяется музыкальности в общей структуре музыкальных способностей. Рассматриваются возрастные психофизиологические особенности школьников.

Во второй главе анализируется ДШИ как основа отечественной образовательной системы в сфере искусства; рассматривается класс общего фортепиано в структуре ДШИ. Перечислены современные методики диагностики музыкальности детей. Здесь же приводится описание собственного диагностического исследования развития музыкальности учащихся класса общего фортепиано ДШИ.

Заключение содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу магистра завершает список использованных источников, включающий 101 наименование.

Основное содержание работы. С целью изучения развития музыкальности учащихся класса общего фортепиано ДШИ нами было проведено диагностическое исследование. Диагностика проводилась дважды: в начале и конце учебного 2019-2020 года на базе ГБОУ ДО РА «ДШИ № 1» г. Майкопа. Для осуществления исследования были определены учащиеся класса общего фортепиано ДШИ (2-3 классы) в количестве 10 человек.

Определение музыкальности как синтеза трёх компонентов: 1) способности переживания музыки как некоторого содержания, 2) эмоциональной отзывчивости на музыку, особой восприимчивости к звучащей музыке, повышенной впечатлительности от неё, а также 3)

способности к выразительному исполнению музыки (по Б.М. Теплову) является основным для нашего исследования. На основе данного определения, показывающего три компонента музыкальности, мы выделили **три критерия оценки развития музыкальности**: 1) *способность переживания содержания музыки*; 2) *эмоциональная отзывчивость на музыку, восприимчивость, впечатлительность от неё*; 3) *способность к выразительному исполнению музыки*. В зависимости от степени выраженности данных критериев мы определили **уровни и показатели** их сформированности.

По каждому из выявленных критериев (по трём компонентам музыкальности, согласно определению Б.М. Теплова) мы использовали три методики диагностики развития музыкальности (её компонентов). С целью диагностировать способность переживания содержания музыки у учащихся класса общего фортепиано ДШИ мы применяли методику «Музыкальная пиктограмма» Н.Л. Нагибиной. Для диагностики эмоциональной отзывчивости на музыку, восприимчивости, впечатлительности от неё у этой же группы учеников использовался тест для родителей Георгиевской Е.А. и Корсаковой И.А. С целью определить способность к выразительному исполнению музыки у учащихся ДШИ в классе общего фортепиано применялась диагностика выразительности исполнения Сальниковой М.Г.

Проведя исследование исходного уровня развития музыкальности учащихся класса общего фортепиано ДШИ, мы пришли к выводу, что больше всего учеников (46 % в среднем по всем критериям оценки) продемонстрировало *низкий* уровень развития музыкальности.

Второй этап исследования (деятельностный) представлял собой проведение комплекса мероприятий по развитию музыкальности учащихся класса общего фортепиано ДШИ, исходя из трёх компонентов музыкальности, согласно определению Б.М. Теплова.

Так, с целью развития **способности переживания содержания музыки** мы применяли методику музыкального моделирования А.И. Исенко.

Его методика предполагает познание музыкального произведения на примере его модели, которая, заменяя собой оригинал, предоставляет о нём новую информацию. Соответственно, эскизы и наброски музыкального произведения выступают в качестве структурных музыкальных моделей и обучающийся, прежде всего, должен понимать, из чего состоит произведение, каким образом оно было создано композитором. Методика активизирует внутреннюю мотивацию ученика на активную познавательную деятельность. Учащийся узнаёт музыку в последовательности тем, соответствующей эволюции музыкального процесса: от песни к полифонии и далее к гомофонии.

Для развития **эмоциональной отзывчивости на музыку, восприимчивости, впечатлительности от неё** мы использовали комплекс способов: введение понятия «художественный образ музыкального произведения» в доступной для ученика форме. Объяснение жанра, страны происхождения музыки, стилистических особенностей творчества создавшего её композитора, ритмо-мелодических особенностей пьесы и их связи с народными традициями, музыкально-изобразительных эффектов музыки. Сообщение биографических сведений о композиторе в интересной и доступной для возраста ученика форме. Обсуждение средств музыкальной выразительности в пьесе и причин их выбора композитором. Обсуждение тональности произведения, вида, размера, темпа, формы. Прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей для понимания содержания музыки в конкретном произведении, которое разучивает ученик.

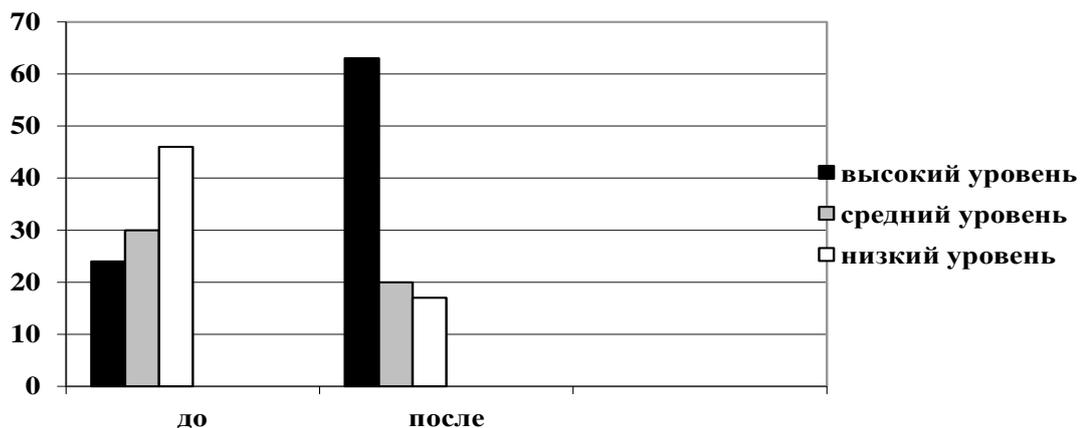
С целью развития **способности к выразительному исполнению музыки** применялись методы подражания, эмоционально-волевого и интеллектуального воздействия. Применялись интенсивные методики обучения игре на фортепиано, когда практически сразу даётся весь блок необходимых для этого знаний, умений и навыков. Данный подход базируется на одновременном развитии слуха, чувства ритма, умении читать нотную запись, играя двумя руками, работать над музыкальными образами,

подбирать произведения и его отдельные элементы по слуху, транспонировать, импровизировать.

Завершив описанные мероприятия, мы смогли проследить динамику развития музыкальности учащихся класса общего фортепиано ДШИ в конце учебного года и сделать выводы о результативности проведённых мероприятий. Это и было осуществлено нами на *третьем этапе исследования (результативном)*.

По результатам обеих диагностик, *в начале учебного года* высокий уровень развития музыкальности показало только 24% учащихся класса общего фортепиано ДШИ, средний уровень развития музыкальности – 30 % участников. Преобладающим уровнем развития музыкальности у учащихся ДШИ являлся *низкий* уровень (в среднем по всем критериям оценки), его продемонстрировало 46% участников. *По окончании учебного года* преобладающим уровнем развития музыкальности стал *высокий* уровень (в среднем по всем критериям оценки), его продемонстрировало 63% учащихся класса общего фортепиано ДШИ. Средний уровень развития музыкальности показало 20% участников, низкий уровень развития музыкальности – 17% участников диагностики. Представим данные обеих диагностик в виде диаграммы (рис.1).

Рис. 1. Диаграмма динамики развития музыкальности учащихся класса общего фортепиано ДШИ в течение учебного года.

Заключение. Данная выпускная квалификационная работа магистра посвящена теории и практике развития музыкальных способностей учащихся в классе общего фортепиано ДШИ. Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы.

1. При определении категории «способности» в отечественной психологии и педагогике принято опираться на понятие, данное ведущим исследователем данной темы – Б.М. Тепловым. Способности разделяют на общие и специальные; музыкальные способности относятся к категории специальных способностей. Б.М. Теплов выделил три основных вида музыкальных способностей: ладовое чувство; музыкально-слуховые представления; чувство ритма. Существуют иные классификации музыкальных способностей, предложенные Ветлугиной Н.А., Игнатъевой Д.М., Сишором К., Тарасовой К.В. и др. Музыкальные способности формируются и проявляются в результате развития врождённых задатков в деятельности. *Музыкальность* ряд учёных определяет как составную часть всего комплекса музыкальных способностей человека (А.Л. Готсдинер, Г. Ревеш и С. Надель и др.), другие же, напротив, представляют музыкальность как системное качество, объединяющее в себе эти способности (Дж. Крис, К.

Сишор, Б.М. Теплов и др.). В нашем исследовании мы опираемся на следующее определение музыкальности и её составляющих как основное: *музыкальность – это переживание музыки как выражения некоторого содержания, эмоциональная отзывчивость на музыку, особая восприимчивость человека к звучащей музыке, повышенная впечатлительность от неё, а также способность к выразительному исполнению музыки (Б.М. Теплов).*

2. Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач музыкального воспитания. Научно-теоретические исследования в области развития музыкальных способностей чаще всего подчёркивают необходимость развития интонационного мышления (Панова О.М., Гвоздева О.В. и др.), всех видов музыкального слуха, слуховых представлений, ладового чувства, чувства ритма. Отдельно исследователи останавливаются на проблеме обучения умению чувствовать музыку, воспринимать её красоту через средства музыкальной выразительности и образное содержание (В.В. Медушевский и др.). *Способами развития музыкальных способностей учащегося являются: активная музыкальная деятельность внутри организованного музыкального воспитательного процесса (пение, подбор по слуху и памяти, сочинение, импровизация на инструменте, игра в оркестре, ансамбле, дирижирование,); введение в учебный процесс игровых приёмов; образно-эмоциональная обработка музыкального материала (применение «красочных» сравнений при игре на инструменте); применение в учебном процессе проблемных ситуаций и творческих задач; моделирование учащимся творческого процесса, сближающегося с музыкальной деятельностью взрослого профессионального музыканта; вариативность подходов к поиску интерпретаторской идеи в ходе работы над музыкальным произведением.*

3. В общем образовательном процессе важную роль играет система дополнительного художественного образования детей, и, в частности, один из её компонентов – детская школа искусств (ДШИ). Именно в ней ведётся

целенаправленная образовательная деятельность в области искусства. Сфера искусства – одно из приоритетных направлений развития современного подрастающего поколения, о чём свидетельствует ряд официальных государственных документов РФ последних лет. ДШИ является отправной точкой в системе отечественного профессионального образования в сфере искусства, состоящей из уровней ДШИ – колледж – профильный вуз. Кроме начальной профессиональной подготовки, ДШИ имеет своей целью массовое обучение детей различным видам искусств. Особую роль в структуре ДШИ играет *класс общего фортепиано*. Занятия по общему фортепиано осуществляют интегрирующую связь с другими дисциплинами и решают проблему приобретения учащимися комплекса знаний, умений и навыков, универсальных по своему применению в разных формах их деятельности. У учащегося есть возможность в собственной исполнительской практике познакомиться с огромными фактурными возможностями фортепиано, развить гармонический и полифонический слух с первых шагов обучения, значительно углубить общетеоретический и культурологический аспекты своего образования. Исполнение музыки на клавиатуре обеими руками одновременно, да ещё и с применением педали, является сложной музыкально-ритмической задачей. И её выполнение оказывает большое влияние в процессе решения ритмо-воспитательных задач. Фортепианная литература знакомит детей с разными стилями музыкальных произведений, обобщая задачи класса общего фортепиано с системой музыкально-теоретических дисциплин.

4. С целью выявить динамику процесса развития музыкальности учащихся класса общего фортепиано ДШИ, нами было проведено диагностическое исследование. По результатам сравнения диагностик в начале и в конце учебного года отмечен рост показателей высокого (на 39%) уровня развития музыкальности и снижение показателей низкого (на 29%) уровня развития музыкальности учащихся класса общего фортепиано ДШИ, что подтверждает эффективность проведённой работы.