

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики
искусства

**МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВИА)**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

3 курса 361 группы Института искусств
направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиль «Развитие личности средствами искусства»

ПОТАПОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА

Научный руководитель

профессор, докт. пед. наук

И.Э. Рахимбаева

подпись, дата

Заведующий кафедрой

профессор, докт. пед. наук

И.Э. Рахимбаева

подпись, дата

Саратов 2025

Введение

В развитии отечественной культуры огромную роль играет музыкальное искусство, которое возвышает и окрыляет человека, обогащает его духовный мир, помогает формировать его мировоззрение и эстетический вкус. Музыкальное искусство тесно связано с жизнью людей, оно оказывает большое влияние на их умы и души. Особый интерес к музыке проявляет молодёжь. Однако свои предпочтения молодые люди отдают, в большей степени, популярной и электронной музыке, не всегда позитивно влияющей на психоэмоциональное и нравственное развитие личности. В то же время сегодня в отечественной музыкальной культуре остаётся актуальной традиция вокального ансамблевого исполнительства, особенно поддерживаемая в последние годы средствами СМИ и положительно воздействующая на музыкальное воспитание молодёжи.

Растущая популярность в молодёжной среде ансамблевого пения как разновидности музыкального искусства обуславливается рядом объективных факторов, среди которых необходимо подчеркнуть наиболее значимые. Это, прежде всего, наличие вокального певческого инструмента у каждого исполнителя и отсутствие у начинающего участника вокального ансамбля ограничений в возрасте и специальном музыкальном образовании. Необходимо особо отметить стремление молодых людей к достижениям и их публичной демонстрации, в том числе в сфере музыкального искусства. Также подчеркнем доступность занятий по вокалу и ансамблевому пению благодаря созданию широкой сети государственных и частных учреждений культуры и образования всех уровней и типов на основе развития вокального ансамблевого творчества в кружковой и факультативной внеаудиторной работе молодежных культурно-образовательных центров и клубов. Организационная и содержательная работа с вокальным коллективом в условиях функционирования культурно-образовательных центров строится на основе достижений таких наук, как

музыкальный менеджмент, музыкознание, эстетика, психология, педагогика, методика музыкального воспитания и вокального обучения.

Вокальные ансамбли, являясь малой формой коллективного музицирования, занимают значимое место в широкой концертной практике. При этом они могут быть разными по уровню подготовки исполнителей и по стилю исполнения. Занятия подростков в вокально-инструментальном ансамбле способствуют расширению музыкальной культуры молодых людей, развитию их музыкальных способностей (мелодического, ритмического, тембрового, гармонического слуха; вокального голоса; музыкальности в целом), а также воспитывают сценическую культуру, музыкально-художественный вкус, творческую инициативу и самостоятельность. Особенно необходимо подчеркнуть тот факт, что участие в вокально-инструментальном ансамбле влияет на развитие их исполнительских навыков, что положительно сказывается на самооценке личности и её творческом развитии в целом. Дело в том, что в процессе ансамблевого пения даже при имеющихся весьма скромных вокальных данных у каждого участника ансамбля появляется возможность самовыражения, публичной демонстрации собственных достижений. Это, в свою очередь, обуславливает стремление молодежной аудитории к освоению вокального ансамблевого исполнительства.

В настоящее время всё *актуальнее* становится вопрос деятельности руководителя ВИА по созданию адаптированных к процессу функционирования ВИА аранжировок исполняемого репертуара.

Также стоит отметить, что *актуальность* проблемы обуславливается на сегодняшний день быстрой эволюцией информационных медиа технологий и применением их в ходе образования, данное становится обязательным аспектом успешной работы образования. Такая проблематика считается актуальной в области дополнительного музыкального образования, где довольно популярными являются музыкально-компьютерные технологии.

На сегодняшний день существует множество авторов, занимающихся разработкой внедрения компьютерных программ в процесс музыкального образования подростков. Авторы таких разработок рассматривают разнообразные аспекты обучения с использованием музыкально-компьютерных технологий, в свою очередь, на сегодняшний день данных работ не достаточно, ведь музыкально-компьютерное образование является довольно востребовано и имеющийся материал быстро устаревает, так как музыкально-компьютерная индустрия развивается с большой скоростью.

Стоит подчеркнуть, что проблематика эффективного освоения компьютерных программ является значимой, так как впоследствии они дадут вероятность активного развития в музыкально-исполнительном плане. В свою очередь, выше сказанное позволяет нам сформулировать *противоречие*, заключающееся в необходимости поиска современного программного обеспечения для обучения детей и юношества работе с компьютерными программами. Данное противоречие позволяет нам сформировать проблему исследования – поиск комплекса эффективного программного обеспечения по обучению музыкально-компьютерным технологиям подростков. Таким образом, данная проблематика позволяет нам сформулировать тему исследования: «Музыкальное воспитание подростков в системе дополнительного образования с использованием компьютерных технологий (на примере организации ВИА)».

Объектом исследования является дополнительное музыкальное образование подростков с внедрением музыкально-компьютерных технологий.

Предметом нашего исследования является процесс приобщения подрастающего поколения к музыкальному творчеству на основе компьютерных технологий (на примере организации вокально-инструментального ансамбля).

Цель работы: выявление и апробирование методов формирования умений работы подростков с музыкально-компьютерными технологиями в системе дополнительного образования (на примере организации ВИА).

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд теоретических и практических **задач:**

- рассмотреть методы музыкального воспитания подростков в системе дополнительного образования;
- дать характеристику современных компьютерных технологий;
- определить роль современных компьютерных технологий в деятельности ВИА как формы организации работы с подростками в системе дополнительного образования;
- рассмотреть практические аспекты аранжировки музыкальных произведений средствами компьютерных технологий для ВИА.

База исследования - молодежный вокально– инструментальный ансамбль «Ностальгия», возраст участников – школьники среднего и старшего звена обучающиеся в муниципальном учреждении дополнительного образования - детской школе искусств г. Петровска им. С.Н. Кнушевицкого по классу инструментов: гитара, фортепиано, а также по классу «Эстрадный вокал». Ансамбль создан в 2017 году на базе районного Дома культуры Петровского района Саратовской области в составе ансамбля: барабаны, бас – гитара, ритм и соло гитара, синтезатор, вокал.

Методологической основой исследования являются труды педагогов практиков В. Л. Бровко, В. Р. Щёлкина, С. Т. Фролова, А. Д. Петрова П.Л. Живакина, Г.А. Гараняна, а также труды, раскрывающие методические основы процесса аранжировки музыкальных произведений средствами компьютерных технологий для вокально–инструментального ансамбля Р. Ю. Петелина, Ю. В. Петелина., А. Радзишевского,. С. Цоллера.

Для решения поставленных задач использовались следующие **методы исследования:**

- анализ психолого-педагогической литературы по проблеме;
- метод обобщения;
- педагогическое наблюдение и анализ занятий вокально–инструментального ансамбля смешанной возрастной группы в условиях культурно–досуговой деятельности.

Теоретическая значимость исследования. Дано определение понятию «музыкально-эстетическое развитие обучающихся» в системе дополнительного образования, таким образом, данное является управляемым педагогом процесс и итог качественных преобразований, которые связаны с воспитанием и познанием подростков к прекрасному через преобщение к искусству музыки и самостоятельной творческой работы.

В свою очередь, определены современные актуальные формы проведения уроков музыки с подростками в детских школах искусств и детских музыкальных школах, которые, в свою очередь, определяют успешность пополнения у подростков познаний о проявлениях прекрасного в музыке и окружающей реальности, формирования у обучающихся навыков и умений в многообразной музыкально-творческой деятельности.

Также, стоит отметить, что теоретическая значимость исследования заключается в обосновании последовательности применения различных программных средств, то есть музыкально-компьютерных технологий, которые способствуют гармоничному формированию музыкального творчества подростков.

Практическая значимость исследования обуславливается тем, что она определяет позитивную методологию использования компьютера в обучении музыке и предлагает критерии оценки такой методологии. Оно дает рекомендации по формированию оптимальной среды образования. Методика компьютеризированного обучения является по существу комбинированной, так как личная частная методика педагога здесь сочетается с «чужой» методикой, которая заложена в компьютерную программу. Поэтому оптимальность среды

обучения осуществляется преподавателем через характер применения программного продукта и разработчиком через выбор для сценария программы наиболее дидактически эффективных структур.

В свою очередь, осуществлен анализ эффективности практических аспектов аранжировки путем компьютерных технологий для детско – юношеского вокально-инструментального ансамбля «Ностальгия», работа с которым ведется на базе районного Дома культуры г. Петровска Саратовской области с 2017 года. Основа для занятий и руководитель выбраны участниками самостоятельно, внутренний режимный распорядок Дома культуры располагает к комфортной реализации творческой деятельности, таким образом, были определены основные аспекты аранжировки, это подготовка к записи, запись барабанов, запись бас-гитары, запись электрогитар и вокала, дополнительные аранжировки, сведение, мастеринг.

Итоги исследования адресованы, прежде всего, педагогам-музыкантам. Материалы работы могут служить методической базой применения компьютера в преподавании музыкально-теоретических дисциплин.

Структура выпускной квалификационной работы.

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

Во введении определены актуальность, цель и задачи исследования, обоснованы методы изучения теоретических и практических аспектов проблемы.

В первой главе рассмотрены основные аспекты использования компьютерных технологий в музыкальном воспитании подростков в системе дополнительного образования. Во второй главе уделено внимание деятельности руководителя ВИА по музыкальному воспитанию подростков с использованием компьютерных технологий, и по аранжировке музыкальных произведений средствами компьютерных технологий для вокально-инструментального ансамбля.

Результаты проведённой научно-методической работы сведены в заключение.

Список литературы включает труды по психологии, педагогике, методике музыкального воспитания, музыкально-исполнительскому искусству, аранжировке музыкальных произведений.

В приложении представлены практико-методические материалы, в которых отражены результаты исследования.

Апробация результатов исследования отражена в четырех публикациях:

1. Аранжировка музыкальных произведений средствами компьютерных технологий в условиях ВИА в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. Выпуск 18 (1). - Саратов: Издательский центр «Наука», 2020. – С.58-63; 2. Реализация образовательных программ по аранжировке музыкальных произведений средствами компьютерных технологий в ДШИ в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. Выпуск 17 (3). - Саратов: Издательский центр «Наука», 2019. – С.140-144. 3. Музыкально-компьютерные технологии как способ музыкального развития учащихся в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. Выпуск 18 (1). - Саратов: Издательский центр «Наука», 2020. – С.170-176. 4. Развитие творческого потенциала детей через интеграцию искусств в системе дополнительного образования // Развитие личности средствами искусства: Материалы VI Международной научно-практической конференции (19-20 апреля .) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019. – С. 198-203.

Основное содержание работы

В первой главе работы рассмотрены основные аспекты использования компьютерных технологий в музыкальном воспитании подростков в системе дополнительного образования.

В разделе 1.1. «Музыкальное воспитание подростков в системе дополнительного образования» в свою очередь, отмечено, что выбор методов зависит от особенностей содержания учебного материала, определенных целей педагога, подготовленности подростков, и еще индивидуальности руководителя.

Таким образом, индивидуализация подхода повысит мотивацию и вовлеченность ученика, а также поможет ему развить свои таланты и способности.

Сегодня задача всех руководителей - сохранить уникальную систему школ искусств, которая является не только первой ступенью профессионального образования, но и школой творчества для многих детей.

Можно сделать вывод, что формирование и введение в процесс образования новых учебных планов, а также программ является одним из важных путей становления детской школы искусств как особенного вида образовательного учреждения дополнительного образования детей в условиях нововведений российского образования, также определяет новое качество образования в ДШИ.

В разделе 1.2. «Компьютерные технологии и их общая характеристика» рассмотрена общая характеристика современных компьютерных технологий в деятельности вокально–инструментального ансамбля, а именно:

- многогранным ориентированием в различных направлениях современной музыки,

- развитием творческих способностей участников ВИА, мотивацией к сочинению музыки и освоению новых музыкальных инструментов, интереса к активному музицированию и постоянному повторению (репетированию) смежных партий,

- выработкой профессиональных навыков, необходимых для формирования и воспитания будущих педагогов.

Музыкальное воспитание основывается на эстетическом восприятии искусства. Это предполагает, что подростки должны не только учиться исполнять музыку, но и понимать ее эмоциональное и культурное содержание, развивать свой музыкальный вкус и эстетические предпочтения.

Современные компьютерные программы и приложения для обучения музыке, такие как виртуальные инструменты, платформы для создания и редактирования музыки, позволяют подросткам учиться в интерактивном формате и развивать свои навыки в удобном для них темпе.

Компьютерные технологии позволяют подросткам реализовывать свои творческие идеи, писать и записывать музыку, а также участвовать в онлайн-конкурсах и проектах, что повышает мотивацию и уверенность в собственных силах.

Включение компьютерных технологий в проектную деятельность позволяет организовать музыкальные ансамбли, создавать коллаборации между участниками, а также реализовывать идеи, которые затрагивают актуальные социальные темы.

Использование технологий помогает учителю адаптировать процесс обучения под индивидуальные потребности и интересы подростков, что способствует более глубокому усвоению материала.

Компьютерные технологии открывают новые возможности для музыкального воспитания подростков, делая процесс обучения более доступным и увлекательным. Объединение теоретических основ музыкального образования с современными технологическими средствами способствует всестороннему развитию личности, формируя не только музыкальные навыки, но и широкую культурную и эстетическую осведомленность.

Во второй главе уделено внимание деятельности руководителя ВИА по музыкальному воспитанию подростков с использованием компьютерных технологий, и по аранжировке музыкальных произведений средствами компьютерных технологий для вокально-инструментального ансамбля.

В разделе 2.1 «Вокально-инструментальный ансамбль как форма организации работы по музыкальному воспитанию подростков в системе дополнительного образования с использованием компьютерных технологий» отмечается, что специфика аранжировки музыкальных произведений для исполнения в вокально-инструментальном ансамбле состоит в грамотной методической направленности, обработанной в практической деятельности, которая должна вызывать большой интерес и мотивацию, как у музыкантов–коллег (участников ВИА), так и слушателей. Аранжировка раскрывает возможности музыкальных инструментов, вокала, их тембровые качества, силу эмоционального воздействия на слушателей и яркость создаваемых с их помощью музыкальных образов. Это помогает исполнителям гармонически точно и полифонически безупречно воспроизводить звучание исполняемых музыкальных произведений.

В разделе 2.2. «Практические аспекты аранжировки музыкальных произведений средствами компьютерных технологий для ВИА» рассматриваются практические аспекты аранжировки музыкальных произведений средствами компьютерных технологий можно представить поэтапно. 1 этап – подготовка к записи, 2 этап – запись инструментов ансамбля и вокала, 3 этап - дополнительные аранжировки, 4 - сведение, 5 - мастеринг. Все этапы представляют своеобразную систему обработки информации по музыкальному произведению в целом, доминируя друг над другом по порядку. Руководитель вокально-инструментального ансамбля, по совместительству аранжировщик, должен четко понимать, что грамотное прорабатывание каждого этапа репетиционной и подготовительной работы ведет за собой положительный итог всей работы, упустить мелочи – значит поставить под угрозу качество совместных трудов всего коллектива.

Музыкальное воспитание подростков играет важную роль в их общем развитии, формировании личности и эстетического вкуса. В современном мире использование компьютерных технологий открывает новые горизонты для

преподавания музыки, позволяя сделать процесс обучения более увлекательным и доступным.

Использование компьютерных технологий в музыкальном воспитании подростков через организацию вокально-инструментального ансамбля способствует не только развитию их музыкальных навыков, но и формированию уверенности, креативности и умения работать в команде. Данный опыт может быть полезен в качестве модели для других образовательных учреждений, стремящихся к современным подходам в области музыкального образования.

Заключение

В заключение нашего исследования можно сделать вывод, что музыкальное воспитание в системе дополнительного образования представляет собой мощный инструмент развития подростков. Оно не только способствует формированию музыкальных способностей, но и играет важную роль в эмоциональном и социальном развитии личности. Эффективное музыкальное воспитание требует комплексного подхода, включающего разнообразные формы и методы, что позволяет создавать условия для полноценного раскрытия творческого потенциала каждого подростка.

В свою очередь, подчеркнем, что компьютерные технологии, используемые педагогом в системе дополнительного образования, являются важными и нужными. Такое способствует повышению интереса подростков к обучению, повышению эффективности обучения, формирует ребенка всесторонне и активизирует родителей в вопросах музыкального воспитания и развития ребенка.

Применение компьютерных технологий позволяет педагогу сделать музыкальные занятия привлекательным и по-настоящему современным, реализовать индивидуальное обучение, объективно и своевременно проводить контроль и подведение итогов обучения. Развитие информационных технологий на современном этапе диктует необходимость их изучения и

грамотного применения в практической деятельности музыканта – руководителя ВИА.

Роль современных компьютерных технологий в деятельности вокально–инструментального ансамбля обусловливается многогранным ориентированием в различных направлениях современной музыки, развитием творческих способностей участников ВИА, мотивацией к сочинению музыки и освоению новых музыкальных инструментов, интереса к активному музицированию и постоянному повторению (репетированию) смежных партий, а также выработкой профессиональных навыков, необходимых для формирования и воспитания будущих педагогов.

От грамотной вокальной и инструментальной аранжировки зависит удачное звучание ансамбля. Руководителю необходимо тщательно продумывать партии, чтобы они соответствовали исполнительским возможностям участников ансамбля. Чтобы репертуар был разнообразным и интересным, в аранжировках можно использовать инструменты, традиционно не входящие в состав ВИА, например: баян, аккордеон, скрипка. Украшают музыкальные произведения различные духовые и перкуссионные инструменты (саксофон, флейта, тромбон, шейкер, бонги, тамбурин и т. д.). Важные советы в книге «Азбука аранжировки», даёт В. Л. Бровко, который справедливо утверждает, что, если вы используете синтезатор для имитации звучания натурального инструмента или группы инструментов (духовая или струнная группа), то необходимо учитывать особенности инструментов, так, например, у духовых — дыхание, подвижность, регистр; у струнных — движение смычка, приёмы игры и т.п.

Обратим внимание на то, что специфика аранжировки музыкальных произведений для исполнения в вокально-инструментальном ансамбле состоит в грамотной методической направленности, обработанной в практической деятельности, которая должна вызывать большой интерес и мотивацию, как у музыкантов–коллег (участников ВИА), так и слушателей.

Аранжировка раскрывает возможности музыкальных инструментов, вокала, их тембровые качества, силу эмоционального воздействия на слушателей и яркость создаваемых с их помощью музыкальных образов. Это помогает исполнителям гармонически точно и полифонически безупречно воспроизводить звучание исполняемых музыкальных произведений.

Что касается практических аспектов аранжировки музыкальных произведений средствами компьютерных технологий, то можно представить их поэтапно. 1 этап – подготовка к записи, 2 этап – запись инструментов ансамбля вокала, 3 этап - дополнительные аранжировки, 4 - сведение, 5 - мастеринг. Все этапы представляют своеобразную систему обработки информации по музыкальному произведению в целом, доминируя друг над другом по порядку. Руководитель вокально-инструментального ансамбля, по совместительству аранжировщик, должен четко понимать, что грамотное прорабатывание каждого этапа репетиционной и подготовительной работы ведет за собой положительный итог всей работы, упустить мелочи – значит поставить под угрозу качество совместных трудов всего коллектива.

Музыкальный компьютер открывает широчайшие возможности в творческом освоении пространства музыки, особенно в процессе создания аранжировок для исполнения в ВИА.

Учитывая специфику работы руководителя-аранжировщика вокально-инструментального ансамбля можно сделать следующие выводы.

Многообразие характеристик современных компьютерных технологий дает право целенаправленного выбора способов повышения результативности, и, как следствие, интереса участников ансамбля к музыке.

Современные компьютерные технологии в деятельности ВИА способствуют развитию творческих способностей участников ВИА, мотивируют к сочинению музыки и освоению новых музыкальных инструментов, повышают интерес к активному музицированию.

Именно специфика аранжировки музыкальных произведений для исполнения в вокально-инструментальном ансамбле раскрывает возможности музыкальных инструментов, их тембровые качества, силу эмоционального воздействия на зрителей и яркость создаваемых с их помощью музыкальных образов.

Путем реализации практических аспектов аранжировки музыкальных произведений средствами компьютерных технологий для ВИА мы организуем своеобразную «школу музыки» для конкретно выбранного музыкального произведения, преображая его в новом авторском варианте.