

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт

кафедра теории и методики
музыкального образования

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

**РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО В ДЕТСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

студентки 5 курса 511 группы
направления 44.03.01 Педагогическое образование,
профиль подготовки «Музыка»
факультета искусств
Анненковой Виктории Викторовны

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

подпись, дата

С.В. Кузьмина

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

подпись, дата

О.Ю. Козинская

Саратов 2026

Введение

Актуальность исследования. Проблема музыкального воспитания подрастающего поколения по праву принадлежит к числу непреходящих актуальных проблем, так как музыкальное искусство участвует в чувственном преобразовании личности человека, в формировании его эмоционального отношения к миру и самому себе. Как указывают М.Г. Арановский, Б.В. Асафьев, В.В. Медушевский, Е.Е. Ткачева, С.А. Томчук и другие музыковеды, психологи и педагоги-музыканты, особенно эффективно положительное влияние музыки на человека при условии его подготовленности к восприятию музыкального произведения и задействовании образного мышления.

Идейное и эмоциональное понимание и передача содержания музыкальных произведений при их исполнении во многом зависит от уровня развития образного мышления человека.

Очевидно, что музыкально-образное мышление не развивается само по себе. Это результат продолжительного и целенаправленного педагогического воздействия, начинающегося с детского возраста.

Значительным потенциалом для развития образного мышления детей обладают занятия в классе специального инструмента в детской школе искусств (ДШИ), где воспитывается интерес и эстетическое отношение к народной, классической и современной музыке; формируется художественный вкус применительно к оценке культурной значимости современных музыкальных явлений. К сожалению, в современной практике детских школ искусств наибольшее внимание уделяется техническому мастерству учащихся, оставляя на втором плане развитие их ассоциативных способностей, способствующих воплощению художественного образа. В процессе обучения младшие школьники испытывают трудности в самостоятельном создании музыкальных образов, так как это требует наличие соответствующего уровня исполнительства и музыкально-образного мышления. Как правило, педагоги относят вопросы, связанные с развитием художественного мастерства, передачи исполнительского

образа, раскрытия замысла, к развивающим задачам высшего уровня (старшие классы ДШИ, СПО).

Направленность на развитие музыкально-образного мышления становится типичным явлением в деятельности педагогов дополнительного образования, но часто в силу недостаточной теоретической и методической подготовленности по этому вопросу он носит поверхностный характер, характер догадки, практических поисков, а привлечение разных видов искусства осуществляется чаще всего на иллюстративном уровне. Это позволяет нам говорить о недостаточной научной разработанности теоретико-методических основ развития музыкально-образного мышления детей в ДШИ, и в частности при обучении игре на фортепиано.

Степень изученности проблемы. На протяжении многих десятилетий мышление и его структура являются предметом изучения целого ряда наук. В работах представителей прагматизма в философии У. Джеймса и его последователя Дж. Дьюи мышление представлено как комплексный, продуктивный процесс, отличающийся по своему значению и содержанию от простого потока мыслей.

В работах психологов А.Н. Леонтьева [34], С.Л. Рубинштейна [55], О.К. Тихомирова [66] мышление представлено как особый вид деятельности. Так, С.Л. Рубинштейн указывал, что мышление есть непрерывное взаимодействие человека с объектом, а потому является процессом.

Большой вклад в исследование природы и психологии мышления внес А.В. Брушлинский. В работе «О тенденциях развития современной психологии мышления» автор указывал на непрерывность мышления и его изначально не заданный характер [66].

Развивая идеи Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева о мышлении, В.В. Давыдов, его ученики Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская, Ю.А. Полуянов, М.В. Телегин и многие другие последователи обосновывали решение актуальных проблем образования на основе понятий о человеческой деятельности и типах человеческого мышления.

Исследования музыковедов В.А. Апрелевой, А.Л. Готсдинера, В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского, психологов Д.К. Кирнарской, В.Н. Петрушина, В.Д. Остроменского значительно обогатили теорию природы способностей человека, его музыкального мышления.

Проблема развития ребенка в музыкальной деятельности с привлечением разных видов искусств нашла отражение в трудах О.А. Апраксиной, Б.В. Асафьева, А.А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменского, Б.П. Юсова и др.

Развитию образного мышления обучающихся в музыкальной деятельности посвящены диссертационные исследования И.Г. Дымовой («Развитие ассоциативно-образного мышления студентов музыкальных училищ в процессе музыкальной подготовки», 2003 г.) [24], А.В. Славской («Развитие эмоциональной отзывчивости у младших школьников в процессе обучения игре на фортепиано», 2005 г.) [56], И.А. Хотенцевой («Формирование художественно-образного мышления как основа интерпретации музыкального произведения у студентов в классе фортепиано», 2009 г.) [73].

Несмотря на богатый и разнообразный опыт и вклад ученых, проблема развития музыкально-образного мышления не нашла должное теоретическое и практическое применение в традиционной системе обучения детей игре на фортепиано в ДШИ. Все вышеизложенное обусловило выбор *темы выпускной квалификационной работы*: «Развитие музыкально-образного мышления младших школьников на уроках фортепиано в ДМШ».

Цель исследования – изучить теоретические и методические основы развития музыкально-образного мышления младших школьников на уроках фортепиано в ДМШ.

Задачи исследования:

- ~ дать определение понятия «музыкально-образное мышление»;
- ~ охарактеризовать специфику музыкально-образного мышления младших школьников;
- ~ определить роль программной музыки в развитии музыкально-образного мышления детей младшего школьного возраста;

~ рассмотреть практико-ориентированную работу по развитию музыкально-образного мышления младших школьников на уроке фортепиано в ДМШ.

Методы исследования: анализ психолого-педагогической, методической литературы по теме исследования, обобщение педагогического опыта педагогов-пианистов, метод сравнительного анализа, формирование выводов.

Методологической основой работы послужили: теория развивающего обучения Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина; методика обучения игре на фортепиано А.Д. Алексеева, Б.Е. Милича, Г.М. Цыпина; педагогические идеи обучения младших школьников игре на фортепиано с опорой на развитие самостоятельности их мышления А.Д. Артоболевской, Л.А. Баренбойма.

Практическая значимость работы и ее педагогическая направленность. В данной работе содержится описание и практическое применение ряда педагогических приемов, необходимых для обучения игре на фортепиано учащихся младшего школьного возраста. Данные приемы призваны облегчить процесс обучения в классе фортепиано как для детей, так и для педагогов. Представленные в данной работе методы развития музыкально-образного мышления на уроках фортепиано были составлены на основе изученных в рамках учебного курса методик и отработаны в ходе педагогической практики, что может быть полезным как для будущих педагогов-пианистов, так и для действующих преподавателей ДШИ.

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе выступлений с докладом на научно-практической конференции в рамках Открытого областного творческого проекта «Берегиня» (г.Балашов) и в ходе проведения открытых уроков в детской музыкальной школе филиала ГПОУ «СОКИ» в г. Балашове.

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, содержатся степень научной разработанности проблемы, сведения об апробации, указаны

цель, задачи, методы исследования, практическая значимость работы и ее педагогическая направленность.

В первой главе изучены теоретические основы понятия определения «музыкально-образное мышление», выделена классификация видов мышления, дана характеристика особенностей младшего школьного возраста.

Во второй главе определена роль программной музыки в развитии музыкально-образного мышления детей младшего школьного возраста, рекомендован репертуар при изучении программных пьес на уроках фортепиано в ДМШ, предложены методические рекомендации по развитию музыкально-образного мышления младших школьников на уроках фортепиано.

В заключении сформулированы основные выводы проведенного исследования.

Список использованных источников из 81 наименования содержит труды по педагогике, психологии, возрастной психологии, музыкальной психологии и педагогике, методике обучения игре на фортепиано.

Основное содержание выпускной квалификационной работы.

Мышление – сложный психический процесс, предмет изучения философии, психологии, педагогики. В психологии (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) мышление рассматривается как активная познавательная деятельность. А.Г. Маклаков подразделяет мышление на теоретическое (понятийное и образное) и практическое (наглядно-образное, наглядно-действенное, абстрактно-логическое).

Образное мышление – вид мыслительного процесса, в основе которого используются образы, появляющиеся из памяти или воссоздаваемые воображением. В музыкальной деятельности образное мышление является ключевым. Для пианиста умение оперировать музыкальными образами (интонация, мелодия, гармония, ритм, динамика) составляет основу исполнительства.

Музыкальное мышление – система психических механизмов, оперирующая музыкально-слуховыми представлениями для осуществления музыкальной деятельности [60].

Основоположник теории музыкального мышления Б.В. Асафьев считает основой музыкального мышления – интонацию. Г.М. Цыпин отмечает, что с помощью ассоциаций музыкально-образное мышление становится богаче [76].

Музыкально-образное мышление – специфическая форма музыкального мышления, акцентированная на образном восприятии и создании художественного образа в музыке. Оно эмоционально по своей природе, так как вне эмоций музыки нет. Музыкально-образное мышление является показателем развития личности в целом.

Младший школьный возраст 6-7 до 9-10 лет (1-4 классы) является оптимальным для начала педагогического руководства развития музыкально-образного мышления, поскольку учебная деятельность становится ведущей. Исследования Д.К. Кирнарской показывают, что в этом возрасте доминирует правое полушарие, отвечающее за образное мышление. Основным видом мышления выступает образное [28].

В младшем школьном возрасте существенно развиваются внимание, память, воображение. Появляются новообразования: рефлексия, анализ, планирование. Музыкальный психолог Г.С. Тарасов выделяет комплекс предпосылок: моторная активность, сенсорно-перцептивная активность, интеллектуально-волевая активность, мотивация и эмоционально-выразительная активность [62].

Специалисты по возрастной психологии Н.В. Суслова, П.М. Якобсон отмечают свойственную подвижность эмоциональной сферы, потребность в смене эмоциональных состояний, склонность к сопереживанию. Однако диапазон эмоциональной восприимчивости ограничен, негативная сфера детализирована больше, чем положительная [81; 61]. Поэтому младших школьников привлекают произведения весёлого, радостного характера.

Параметры развитости музыкально-образного мышления: объём музыкально-интонационного словаря; умение устанавливать жанровые, стилистические связи; развитое воображение и ассоциативная сфера; высокая степень овладения музыкально-художественными эмоциями.

Учёт возрастных особенностей является обязательным условием эффективного развития музыкально-образного мышления младших школьников.

Период обучения в 1-4 классах ДМШ – начальный этап развития музыкально-образного мышления. Работа над звуком, правильным звукоизвлечением с первых уроков создаёт основу для формирования художественного образа.

Освоение пьес с программным содержанием помогает юному пианисту в создании музыкальных образов. Программная музыка – инструментальная музыка, имеющая название или литературный сюжет. Она делится на: картинную (один образ: портрет, пейзаж, звукоизобразительная сцена); сюжетную (несколько тем, событий); смешанную (картинно-сюжетную); психологическую (передача чувств и переживаний).

Для учащихся 1-2 классов подходят пьесы с яркой картинной программностью, простой формой, конкретным сюжетом («Ехали медведи», «Моя лошадка», «Дождик»). Основной метод – игровой. Для 3-4 классов доступны пьесы со сложной драматургией («Смелый наездник» Р. Шумана, «Болезнь куклы» П.И. Чайковского) с элементами анализа формы.

Крупнейшие композиторы создали фортепианное наследие для детей: «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Альбом для юношества» Р. Шумана, «Детская музыка» С.С. Прокофьева, «Детский альбом» А.Т. Гречанинова, «Бирюльки» С.М. Майкапара. Программная музыка развивает ассоциативное мышление через механизмы вербализации образа, предметной отнесённости средств выразительности, сюжетно-драматургического прогнозирования и междисциплинарных связей.

Занятия в классе фортепиано проходят в индивидуальной форме (40 минут). Педагог решает задачи: развитие интереса к классической музыке, эмоционального отклика, музыкальных способностей, навыков самостоятельной работы.

Особое внимание уделяется пьесам малой формы, которые составляют значительную часть репертуара младших классов. Работа над программной пьесой включает пять этапов: ознакомление (целостное восприятие, эмоциональный отклик (вербальный, изобразительный, двигательный)); интонационно-жанровый анализ (вслушивание в выразительные средства (темп, динамику, штрихи, регистр), метод жанрового моделирования); сюжетное программирование и театрализация (создание развёрнутого сценария (начало, развитие, кульминация, конец)); исполнительское экспериментирование (поиск вариантов исполнения за инструментом, метод проблемного обучения); контекстное исполнение и рефлексия (выступление, самоанализ, оценка образной убедительности).

В работе приведены примеры пьес и упражнений: «Воробей» А. Руббаха (staccato, звукоизобразительность), «Зайчик» и «Медведь» Г.Г. Галынина (контраст регистров и артикуляции), «Ёжик» Д.Б. Кабалецкого («колючее» стаккато), «Дождик» С.М. Майкапара (ровные восьмые, динамический план), «Клоуны» Д.Б. Кабалецкого (драматургия, контраст частей).

Эффективность подготовительных упражнений зависит от индивидуальных особенностей учеников. Для одного ученика более эффективным окажется пластическое моделирование, для другого – придумывание историй, для третьего – рисование. Задача педагога – наблюдать и выбирать те каналы, через которые образ «входит» в ученика наиболее естественно и ярко. Каждый этап (от подготовительных упражнений до итогового публичного исполнения) должен быть подчинён одной цели: развитию у младшего школьника способности мыслить музыкальными образами, слышать за звуками смыслы и истории, и воплощать эти смыслы в живом, осмысленном, индивидуально окрашенном звучании.

Заключение

Мышление – это активная познавательная деятельность, а также внутренний процесс взаимодействия между предметами и явлениями объективного мира, в основе которых лежат анализ и синтез (А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейн). В классификации видов мышления различают теоретическое (понятийное и образное) и практическое (наглядно-образное, наглядно-действенное и абстрактно-логическое) мышление (А.Г. Маклаков). Все виды мышления не существует самостоятельно, а тесно взаимосвязаны.

Особенность музыкального мышления обусловлена интонационной природой, образностью, семантикой музыкального языка и музыкальной деятельностью (Г.Б. Елистратова). Музыкально-образное мышление – специфическая форма музыкального мышления, которая акцентируется на образном восприятии и создании художественного образа в музыке. Творческая составляющая процесса создания художественного образа позволяет говорить о музыкально-образном мышлении как о показателе развития личности в целом.

Показателями (параметрами) развитости музыкально-образного мышления выступают: объем музыкально-интонационного словаря; система интонационных взаимосвязей и отношений, характеризующихся умением устанавливать жанровые, стилистические, образно-выразительные, драматургические связи как внутри одного произведения, так и между несколькими произведениями одного или разных авторов, то есть владение нормами музыкального языка; развитое воображение и ассоциативная сфера; высокая степень овладения музыкально-художественными эмоциями и эмоционально-волевая регуляция.

Младший школьный возраст по целому ряду психологических показателей является оптимальным для начала педагогического руководства развитием музыкально-образного мышления: учебная деятельность в этом возрасте становится ведущей, происходит изменение характера мышления, активизируется познавательная активность, происходят существенные

изменения и в развитии внимания, памяти, воображения. Основным видом мышления в младшем школьном возрасте является образное мышление.

На характер развития музыкально-образного мышления в младшем школьном возрасте влияет наличие моторной активности, потребности в смене эмоциональных состояний; склонность детей к непосредственному переживанию, освоение ими «языка чувств»; активизация познавательной активности, основывающейся на изучении окружающего мира через игру; наличие разрозненного, неорганизованного музыкального опыта; формирование полного комплекса музыкальных способностей; неразрывная связь музыкального мышления младших школьников с их жизненным опытом; развитие музыкального мышления через овладение различными видами музыкальной деятельности, в которых упор делается на практические (пение, игру на музыкальных инструментах, музыкально-пластическую деятельность, инсценировки песен и т.д.).

Начальный этап формирования музыкально-образного мышления младшего школьника приходится на обучение в 1-4 классах в детской музыкальной школе (ДМШ). Занятия младших школьников 1-2 классов в классе фортепиано начинаются со знакомства с простыми мелодиями, основанными на интонационной выразительности, программности.

Развитию воображения, фантазии учащихся способствуют программные пьесы. В этом возрасте музыкальный материал вызывает у детей зрительные, сценические или сказочные картины, которые можно «увидеть» внутренним взором.

Программную музыку можно разделить на картинную, сюжетную, смешанную (картинно-сюжетную) и психологическую. Для учащихся 1-2 классов (7-8 лет) подходят пьесы с яркой картинной программностью, простой формой (период, простая двухчастная форма) и конкретным сюжетом («Ехали медведи на велосипеде», «Моя лошадка», «Дождик»). Основной метод работы – игровой, с максимальным привлечением внемusикальных ассоциаций. Для учащихся 3-4 классов (9-10 лет) доступны пьесы с более сложной драматургией,

с элементами развития и контраста («Смелый наездник» Р. Шумана, «Болезнь куклы» П.И. Чайковского). На этом этапе можно вводить элементы анализа музыкальной формы (где начало – середина – конец, почему композитор написал именно так) и подключать теоретические понятия (мажор/минор, темп, динамика) осознанно.

Пьесы малой формы составляют значительную часть педагогического репертуара. Работа над программной музыкой проводится поэтапно. На первом этапе ученик слушает исполнение педагога для общего восприятия образа, чтобы вызвать эмоциональный отклик и зафиксировать его в вербальной, изобразительной или двигательной форме. После того, как первичный образ зафиксирован, следует «вслушаться» в музыкальную ткань. С помощью наводящих вопросов педагог направляет внимание ученика на выразительные средства, создающие образ. На основе интонационного анализа ученик создаёт развёрнутый сценарий пьесы. Здесь образное представление разворачивается во времени, имеет начало, развитие, кульминацию и конец. Последующее разучивание происходит не механически, а с помощью поиска нужного варианта исполнения. Активно применяются элементы проблемного обучения, инициируя анализ ученика. В заключении ученик исполняет пьесу перед публикой и выполняет анализ игры.

Проведение уроков в форме интегрированных занятий (основанных на межпредметных связях), тематических уроков, урока-экскурсии в прошлое, лекции-концерта позволяет повысить заинтересованность обучающихся к занятиям фортепиано и развить образное мышление учащихся.