

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 МЕТОДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ИМПРОВИЗАЦИИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА ДШИ**

студента IV курса 511 группы
направления 44.03.01 Педагогическое образование (Музыка)
Факультета искусств

КРУГЛОВА АЛЕКСАНДРА ДЕНИСОВИЧА

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

_____

Новицкая Е.Н.

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

_____

Саратов 2026

Введение

Современная педагогика требует от учителя высокой профессиональной компетентности, гибкости мышления и способности эффективно реагировать на разнообразные образовательные ситуации. Особенно это актуально в области музыкального образования, где важную роль играет не только владение техническими навыками, но и творческий подход к организации учебного процесса. Педагогическая импровизация представляет собой одну из ключевых составляющих профессиональной деятельности учителя музыки, позволяя адаптировать методы и формы обучения в зависимости от индивидуальных особенностей учеников и ситуации в классе.

Импровизация в педагогике — это умение спонтанно создавать новые образовательные решения на основе профессиональных знаний и опыта, что способствует повышению мотивации учеников, развитию их творческого потенциала и формированию устойчивого интереса к музыке. В условиях динамично меняющейся образовательной среды педагогическая импровизация становится важнейшим инструментом для создания живой и продуктивной атмосферы обучения.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью развития профессиональных компетенций учителей музыки, способных эффективно использовать импровизационные методы в своей деятельности, что способствует повышению качества музыкального образования и формированию у обучающихся целостного музыкального восприятия. Исследование педагогической импровизации открывает новые перспективы для повышения эффективности музыкального обучения и способствует развитию творческого потенциала как учителя, так и его учеников. Без глубокого знания отдельных сторон и всего механизма педагогического творчества невозможно его эффективное развитие в системе непрерывного образования. Однако некоторые важнейшие его компоненты, в частности, педагогическая импровизация, до сих пор слабо исследованы.

Вышесказанное позволило сформулировать *проблему*, обусловило *актуальность* и определило **тему** дипломного исследования: «**Использование методов педагогической импровизации в работе педагога ДШИ**».

Целью данной выпускной работы является изучение педагогической импровизации как профессиональной составляющей деятельности учителя музыки, выявление ее специфики, методов применения и роли в формировании творческих компетенций обучающихся.

В соответствии с целью поставлены следующие **задачи** исследования:

1. На основе изучения литературы по проблеме исследования, рассмотреть теоретические основы педагогической импровизации как феномена творчества.

2. Выявить основные составляющие педагогической импровизации и особенности её развития в структуре личности учителя музыки.

3. Проанализировать современные подходы к использованию педагогической импровизации в музыкальном образовании.

4. Определить практические рекомендации по внедрению импровизационных методов в учебный процесс.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования: *теоретические методы исследования* - обобщение педагогического опыта, метод сравнительного анализа, сопоставление, обобщение, формирование выводов; *практические методы исследования* - прямое и косвенное педагогическое наблюдение; исследовательские беседы; опросы по вопросам исследуемой темы.

Методологическую основу исследования составили труды известных ученых, занимающихся исследуемой проблемой. В последние годы возрастает интерес к творческой педагогической деятельности: ее общим проблемам (В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, Ю.П. Сокольников и др.); формированию педагогического мастерства (Ю.П. Азаров, Э.А. Гришин, Ю.П. Попов и др.), его зарождению в процессе обучения в школе (С.Н. Бондаренко, В.Й. Загвязинский, Ю.Л. Львова, Л.А. Фокина и др.), творческому решению

воспитательных задач (В.А. Слостенин, Н.М. Яковлева); существенная роль импровизационных компонентов общения, в том числе педагогического, отмечается многими авторами (А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев и др.). Большое внимание изучению импровизации уделяется в театральном (В.П. Демин, Ю.А. Стромов, М. Янковский и др.) и особенно в музыкальных разделах искусствоведения (С.Н. Бирюков, П. Бриль, А.А. Никитин, А. Петров и др.).

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов в работе педагогов-практиков.

Структура дипломной работы: ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Во введении обоснована актуальность исследуемой темы; сформулирована цель и задачи исследования; представлены методы исследуемой проблемы, структура работы.

В первой главе на основании анализа психолого-педагогической, методической и специальной литературы раскрываются основные теоретические аспекты исследуемой проблемы – проводится категориальный и терминологический анализ основных положений и понятий, раскрываются их содержательные характеристики; выявляются основные составляющие педагогической импровизации и особенности её развития в структуре личности учителя музыки.

Вторая глава – методическая. В ней рассматриваются современные подходы к использованию педагогической импровизации в музыкальном образовании, определяются практические рекомендации по внедрению импровизационных методов в учебный процесс ДШИ.

В заключении проводится обобщенный анализ результатов проведенного теоретического и методического исследования.

Список использованных источников включает труды в области педагогики, психологии, музыкальной педагогики и методики.

Основное содержание работы

В первой главе — «Педагогическая импровизация как профессиональная составляющая деятельности учителя музыки. Теоретический аспект исследования» — представлен анализ сущности импровизации как феномена творчества, раскрыты ее категориальные основания, а также рассмотрены основные составляющие педагогической импровизации и особенности ее развития в структуре личности учителя музыки.

В первом параграфе — «Педагогическая импровизация как феномен творчества: категориальный анализ, сущность, основные понятия» — показано, что импровизация в самом общем смысле представляет собой создание нового в реальном времени, в условиях отсутствия заранее подготовленного сценария. Однако для научного понимания этого явления недостаточно описывать его только как спонтанность: подлинная импровизация всегда опирается на опыт, навыки и контекст. Именно эти основания превращают спонтанное действие в осмысленный творческий процесс.

В работе подчеркивается, что опыт выступает как внутренний репертуар ранее усвоенных паттернов, которые в ситуации импровизации становятся материалом для создания нового. Навыки обеспечивают техническую сторону импровизационного действия, позволяя выполнять ряд операций автоматически и освобождать внимание для более сложных задач. Контекст, в свою очередь, определяет условия, в которых рождается импровизация, и делает ее не случайной реакцией, а осмысленным ответом на конкретную ситуацию.

На основе анализа было сделано важное теоретическое заключение: импровизация не противопоставляется структуре, а является особым способом ее порождения. Она представляет собой высшую форму организованной спонтанности, в которой свобода и необходимость, новизна и закономерность находятся в динамическом равновесии. В педагогике это особенно важно, поскольку деятельность учителя всегда разворачивается в условиях неполной предсказуемости.

Педагогическая импровизация определяется как способность учителя в реальном учебном процессе находить незапланированные, но педагогически целесообразные решения, позволяющие достигать дидактических целей. В работе раскрывается структура педагогической импровизации, включающая четыре взаимосвязанных компонента: диагностический, проектировочный, исполнительский и рефлексивный. Диагностический компонент связан с умением быстро оценивать состояние класса, эмоциональный фон и степень усвоения материала. Проектировочный компонент предполагает мгновенное выдвижение вариантов действия и выбор наиболее подходящего. Исполнительский компонент выражается в практической реализации принятого решения. Рефлексивный компонент позволяет оценить результат и при необходимости скорректировать ход урока.

Особое внимание уделено соотношению педагогической импровизации и педагогического планирования. В работе показано, что план и импровизация не противоречат друг другу, а находятся в отношении дополнительности: хороший план создает рамки, внутри которых импровизация становится возможной и продуктивной. Подготовка к импровизации, таким образом, заключается не в заучивании готовых схем, а в развитии профессионального опыта, автоматизации навыков, педагогической наблюдательности и готовности к неопределенности.

Во втором параграфе — «Основные составляющие педагогической импровизации. Особенности её развития в структуре личности учителя музыки» — раскрывается специфика импровизации в условиях музыкального образования. Подчеркивается, что музыка как искусство живого звучания особенно тесно связана с импровизационным началом, а потому педагогическая импровизация в ДШИ приобретает ярко выраженный художественно-эстетический характер.

В работе анализируются особенности проявления диагностического, проектировочного, исполнительского и рефлексивного компонентов в деятельности учителя музыки. Диагностика здесь включает не только оценку

учебной готовности, но и тонкое считывание эмоционально-художественной атмосферы урока. Проектирование связано с мгновенным выбором музыкально-педагогического хода, способного поддержать интерес и творческую активность ребенка. Исполнительский компонент проявляется в живом музыкальном взаимодействии, в изменении интонации, темпа, динамики, формы работы. Рефлексивный компонент позволяет педагогу оценивать, насколько импровизационное действие оказалось художественно и педагогически результативным.

Особое место в главе занимает вопрос о развитии импровизационных способностей в структуре личности учителя музыки. Показано, что эти способности не являются врожденными, а формируются в процессе профессиональной подготовки, практики и самовоспитания. Их развитие связано с воображением, педагогической интуицией, диалогическим мышлением и творческой рефлексией. В музыкальной педагогике особенно важно умение превращать любую педагогическую ситуацию в творческую, а неожиданность — в ресурс развития.

Вторая глава — «Использование методов педагогической импровизации в условиях ДШИ» — посвящена анализу современных подходов к применению педагогической импровизации в музыкальном образовании и практической организации работы педагога.

В первом параграфе — «Анализ современных подходов к использованию педагогической импровизации в музыкальном образовании» — рассматриваются ведущие направления, определяющие современное понимание импровизации в ДШИ. В работе показано, что наибольшее значение имеют интегративно-творческий, предметно-ориентированный и диалогово-рефлексивный подходы. Они позволяют включать импровизацию не как эпизодический прием, а как сквозной принцип организации урока.

В рамках интегративно-творческого подхода педагогическая импровизация становится основой творческого взаимодействия учителя и ученика. Рассматриваются методы музыкально-образных аналогий,

событийного проектирования урока, сотворческого музицирования и игрового моделирования. Эти методы помогают сделать обучение эмоционально насыщенным, живым и доступным для детей разного возраста.

Предметно-ориентированный подход акцентирует специфику импровизации на конкретных дисциплинах — сольфеджио, специальном инструменте, ансамбле. В работе анализируются методы ритмического варьирования, подбора по слуху с элементами транспонирования, ладовой и жанровой альтерации, а также метод вопросно-ответной интонации. Показано, что именно через такие формы работы педагог может развивать музыкальное мышление учащихся, формировать слуховую активность, ритмическое чувство и способность к самостоятельному творческому действию.

Диалогово-рефлексивный подход основан на идеях В.С. Библера, Ш.А. Амонашвили и других ученых, рассматривающих обучение как живой диалог. В этом контексте импровизация понимается как способ построения совместного музыкального поиска, где учитель и ученик выступают соавторами педагогического процесса.

В ходе анализа выявлены и проблемные зоны: недостаточная методическая обеспеченность, низкий уровень готовности части педагогов к импровизационному стилю работы, а также организационные трудности, связанные с перегрузкой учебных программ. Вместе с тем показано, что дальнейшее развитие данного направления связано с цифровизацией образования, межпредметной интеграцией и созданием специальных методических ресурсов.

Во втором параграфе — «Организация работы учителя ДШИ с использованием методов педагогической импровизации» — раскрывается практический аспект исследования. Здесь особое значение имеет опыт автора работы, связанный с постепенным переходом от строго шаблонного преподавания к системному применению импровизационных методов.

Показано, что эффективная организация работы учителя ДШИ должна включать планирование урока с резервом спонтанности, создание банка

импровизационных заготовок, развитие диагностического, проектировочного, исполнительского и рефлексивного компонентов, а также постоянную рефлексию собственной деятельности. В работе приводятся конкретные примеры применения методов педагогической импровизации: использование музыкально-образных аналогий при работе над «Лунной сонатой» Л. Бетховена, игровое моделирование при обучении младшего школьника звуковысотности, подбор по слуху с элементами транспонирования при объяснении значения гамм, а также метод вопросно-ответной интонации при работе над фразировкой и музыкальным диалогом.

Эти примеры показывают, что импровизационные методы позволяют значительно повысить мотивацию учащихся, сделать обучение более осмысленным и лично значимым, а также помочь ребенку быстрее включиться в творческий процесс. В работе подчеркивается, что педагогическая импровизация особенно эффективна на разных этапах обучения: на начальном этапе она опирается на игру и образ, на среднем — на диалог и совместный поиск, на старшем — на развитие самостоятельности и творческой инициативы ученика.

Заключение

Проведенное исследование позволило нам подвести итоги и сделать ряд выводов.

1. Одной из важнейших задач в процессе обучения детей в детской школе искусств является формирование творческой личности, способной к свободному и осмысленному самовыражению. Теоретический анализ показал, что педагогическая импровизация представляет собой сложный, многокомпонентный феномен творчества, который не сводится к случайной спонтанности или хаотическому действию. Она выступает как высшая форма организованной, подготовленной и контекстуально укоренённой творческой деятельности, детерминированной тремя фундаментальными основаниями: опытом, навыками и контекстом. В отличие от музыкальной импровизации как

процесса сочинения музыки в момент исполнения, педагогическая импровизация понимается как гибкий, оперативный подход учителя к ученику, позволяющий находить незапланированные, но педагогически целесообразные решения в реальном времени урока.

2. В структуре личности учителя музыки ДШИ педагогическая импровизация включает четыре взаимосвязанных компонента — диагностический, проектировочный, исполнительский и рефлексивный, — которые образуют единый динамический цикл. Выявлено, что импровизационные способности не являются врождёнными, а формируются и развиваются в процессе целенаправленной профессиональной подготовки, практической деятельности и сознательного самовоспитания. Особенности их развития в структуре личности педагога-музыканта тесно связаны с развитием воображения, педагогической интуиции, диалогического мышления и творческой рефлексии. Педагогическая импровизация занимает зону продуктивного напряжения между жёсткой дидактической целью и свободой выбора средств, что придаёт ей ярко выраженный художественно-эстетический характер в условиях музыкального образования.

3. Анализ современных подходов к использованию педагогической импровизации в музыкальном образовании ДШИ показал переход от эпизодического применения к системному, интегративному и личностно-ориентированному использованию. Наиболее перспективными являются интегративно-творческий, предметно-ориентированный и диалогово-рефлексивный подходы. Они позволяют учителю гибко реагировать на сиюминутное состояние класса, индивидуальные особенности учащихся и динамику урока, превращая неожиданные ситуации в продуктивные педагогические находки. При этом установлено, что успешность применения педагогической импровизации во многом зависит от уровня профессиональной готовности учителя и наличия специально организованных условий в учебном процессе.

4. В результате исследования определены практические рекомендации по внедрению импровизационных методов в учебный процесс ДШИ. Организация работы учителя должна включать планирование урока с обязательным «резервом спонтанности», создание личного банка импровизационных заготовок, развитие всех четырёх компонентов педагогической импровизации, систематическую рефлексию собственной деятельности и постепенное введение импровизационных элементов от микроимпровизаций к крупным изменениям хода урока. Особое внимание следует уделять формированию у педагогов навыков оперативной диагностики, гибкого проектирования и живого исполнительского взаимодействия. Рекомендуется внедрять педагогические мастерские, рефлексивные дневники и открытые уроки как формы профессионального роста учителей музыки в направлении развития импровизационных компетенций.

Таким образом, педагогическая импровизация является важнейшей профессиональной составляющей деятельности учителя музыки ДШИ, обладающей ярко выраженной спецификой и высоким потенциалом в формировании творческих компетенций обучающихся. Её целенаправленное и системное использование способствует превращению учебного процесса в подлинную творческую лабораторию, где каждый урок становится пространством живого музыкального взаимодействия, развития воображения, эмоциональной отзывчивости и творческого мышления детей. Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы в практике работы детских школ искусств, а также в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов-музыкантов.