

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

Кафедра теории и методики
музыкального образования

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студента 5 курса 511 группы факультета искусств
заочной формы обучения

Направление подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование»
профиль «Музыка»

РАХМЕДОВОЙ ЮЛДУЗ

Канд.пед.наук,
доцент кафедры теории,
истории и педагогики искусства

_____

Н.А.Иванова

подпись, дата

Зав. кафедрой
Доцент, канд. пед. наук

_____

О.Ю. Козинская

подпись, дата

Саратов, 2026

Введение. Сегодня проблемы воспитания и обучения детей и молодежи становятся определяющими. В настоящее время большое внимание уделяется гуманитарной составляющей образования, расширяется сеть гимназий, лицеев, школ с эстетической направленностью.

В работе учителя музыки необходимо найти новые методы и направления деятельности с целью повышения эффективности уроков музыки, направленных на расширение кругозора школьников.

Актуальность проблемы ассоциаций охватывает таких два ключевых аспекта, как психологический метод (генерация идей, обучение) и социальный феномен (объединения). Метод ассоциаций критически важен для развития творческого мышления, памяти и обучения, активизируя когнитивные способности. Ассоциативные методы, связи и примеры делают образовательный процесс более увлекательным и эффективным.

Поэтому тема выпускной квалификационной работы «Художественно-эстетические ассоциации в работе учителя музыки» является актуальной.

Вопрос о художественно-эстетических ассоциациях рассматривается различными науками: эстетикой, педагогикой, психологией, методикой музыкального воспитания и музыковедением.

В области эстетики проблема художественных ассоциаций нашла свое отражение в работах Ю.А. Кремлева, С.Х. Раппопорта и др. Методологическое значение для рассмотрения вопроса в психолого-физиологическом аспекте имеют учения И.М. Сеченова, И.П. Павлова.

Неоднократно обращались к этой проблеме известные музыковеды Б.В. Асафьев, В.К. Цуккерман и др. Большую теоретическую и практическую работу проделали педагоги-музыканты О.А. Апраксина, Г.М. Цыпин, В.Н. Шацкая и др.

Художественное воспитание школьников как часть эстетического воспитания дает возможность познать мир во всей многогранности его социальных, нравственных и эстетических проявлений, является одним из

наиболее эффективных путей воспитания детей. Искусство способствует всестороннему развитию человека.

Синтез искусств играет большую роль в творческом развитии школьников и направлен на решение огромного количества задач эстетического и художественного воспитания.

Интерес к проблеме комплексного воздействия искусств на обучающихся появился в первой половине XX века (С.Т. Шацкий, Н.К. Крупская, П.П. Блонский и др.). Комплексное воздействие искусств рассматривалось как одно из важнейших средств в решении задач, поставленных перед школой в области эстетического и художественного воспитания. Это связано с тем, что на внутреннее состояние человека активно воздействует каждый из видов искусств, т выбирая для этого определенную духовную сферу. Эмоциональная реакция на произведение различных видов искусства не будет тождественной.

Наибольшей силой эмоционального воздействия на человека выступает музыка, тем самым являясь и важнейшим средством создания художественно-образных ассоциаций.

Восприятие искусства – нелегкий процесс. Он требует активной мыслительной деятельности, развитого воображения, эмоциональной восприимчивости. Осуществить этот процесс возможно лишь при условии заинтересованности школьников, их потребности общаться с высокохудожественными произведениями искусства во всех областях и жанрах.

Цель исследования: рассмотреть возможности использования художественно-эстетических ассоциаций в работе учителя музыки.

Задачами исследования являются:

1. Представить историко-физиологическую сущность ассоциаций и раскрыть современный подход к данной проблеме.
2. Определить место ассоциаций в художественном творчестве.

3. Рассмотреть особенности ассоциативного метода в преподавании музыки.

4. Провести опытное изучение возможностей использования художественно-эстетических ассоциаций в работе с детьми младшего школьного возраста.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав и заключения.

Первая глава содержит теоретические аспекты проблемы исследования. В ней дается историко-физиологическая основа ассоциаций, раскрывается суть понятия «художественно-эстетическая ассоциация», определяется место ассоциаций в художественном творчестве.

Вторая глава посвящена анализу проблем художественно-эстетических ассоциаций в работе учителя музыки. Автор представляет материал практической работы по опытному изучению возможностей использования художественно-эстетических ассоциаций в работе с детьми младшего школьного возраста. Наблюдения проводились на уроках музыки, во время лекций-бесед, во внеклассной работе.

В заключении приводится обобщение собранного материала.

В приложениях представлены разработки уроков и внеклассных мероприятий, а также таблица с музыкальным материалом программы по музыке, дополненного живописными и литературными материалами.

Основное содержание работы. В первой главе рассматриваются теоретические основы художественно-эстетических ассоциаций. Первая глава состоит из двух параграфов. В первом параграфе рассмотрена историко-физиологическая сущность ассоциаций и современный подход к проблеме. Вторым параграфом содержит материал, в котором представлено место ассоциаций в художественном творчестве.

Ассоциации представляют собой временную нервную связь элементов окружающей среды с определенной деятельностью человека. Органы чувств способствуют анализу внешнего мира, а условные рефлексы и обоснованные

ими ассоциации способствуют синтезу впечатлений. Через ассоциативное мышление человек идет к суждениям, обогащенным опытом познания мира.

Главным связующим элементом между ощущениями, представлениями и восприятием является слово, которое как полагает И.П. Павлов, есть «сигнал сигналов». Мышление понималось И.П. Павловым как ассоциативная деятельность, а универсальным явлением психической жизни человека рассматривал ассоциации.

Работы И.М. Сеченова и И.П. Павлова, а также все предшествующие исследования проблемы ассоциаций укрепили основу для дальнейшего развития и изучения данной проблемы.

Для настоящего времени характерен комплексный подход к изучению проблемы ассоциаций. Ассоциации рассматриваются с точки зрения медицины и физиологии высшей нервной деятельности, философии и психологии, педагогики и эстетики, социологии и искусствоведения. Ассоциации оказались в центре внимания исследователей теории памяти и мышления. Именно благодаря ассоциациям, как показали опыты, осуществляется процесс «умственного сопоставления» (термин И.М. Сеченова), изучение объекта с разных сторон, в результате чего восприятие его становится более конкретным, полным и рельефным.

По своему происхождению ассоциации делятся на биологические и социальные, по характеру отражаемых связей – на внешние и внутренние, которые в свою очередь различаются по смежности, сходству и контрасту. Ассоциации в человеческой психике носят, с одной стороны, субъективный характер, т.к. зависят от индивидуальных особенностей человека, его жизненного опыта, а с другой стороны, формируются под влиянием внешних объективных обстоятельств и, следовательно, могут подвергаться воздействию. Передовые педагоги всегда отмечали большие возможности использования определенных ассоциаций для развития и обучения ученика.

Особое место ассоциативная связь имеет при восприятии произведений искусства. Ведь музыкальное восприятие в полном объеме произведения

несомненно связано как с его эстетической оценкой, так и с осознанием содержания музыки и ее выразительных средств. Одним из основных принципов музыкальной педагогики является единство эмоционального и сознательного является.

Переход от прямого отражения художественного предмета к постижению воплощенных в нем художественных образов протекает при участии ассоциативного механизма психики.

Особую роль играют художественные ассоциации, которые складываются в практике общения с искусством и связывают образы устойчивых художественных структур с представлениями человека и его эмоциями.

Усвоить язык искусства – значит, прежде всего, овладеть этими ассоциациями. Чем больше запас ассоциаций, тем богаче жизненный опыт человека, в психике которого складываются ассоциативные цепи, связанные с индивидуально-своеобразным опытом. Если личность не овладела художественными ассоциациями, то она не в силах постичь содержание произведения.

Вторая глава посвящена практическим основам использования художественно-эстетических ассоциаций в работе учителя музыки. В первом параграфе рассматривается ассоциативный метод в преподавании музыки. Во втором параграфе представлено опытное изучение возможностей использования художественно-эстетических ассоциаций в работе с детьми младшего школьного возраста.

Совершенно очевидно то, что для многих профессиональных музыкантов и любителей музыки, у которых развито художественно-образное мышление, произведения литературы, живописи, театра и музыки проникают друг в друга и тесно взаимодействуют. И в основе этого лежит развитое ассоциативное мышление слушателя. Педагог-музыкант должен об этом помнить, на каком бы уровне образования он ни работал (школа, училище, вуз).

Часто можно услышать мнение о том, что любое дарование (художественное, музыкальное, техническое и пр.) проявляет себя в легкости, свободе, быстроте ассоциирования. Устанавливать внутренние связи и отношения между разнородными и, казалось бы, достаточно далекими друг от друга явлениями, образами, представлениями и пр. и есть дарование как высокоразвитая способность. К. Паустовский писал, что у одаренного человека неиссякаемый поток ассоциаций вызывает любая мысль, любая тема, случайный предмет. И это является важным условием плодотворной художественно-творческой деятельности.

Конечно, ассоциативные способности не есть еще художественное (или научное) дарование в полном его объеме; второе не сводимо к первому. Но несомненно то, что они не могут существовать независимо друг от друга.

Это связано с тем, что психическая деятельность человека именно благодаря ассоциациям становится полнее, глубже и красочнее, а художественно-образное мышление делается богаче и многомернее. Благодаря ассоциациям картина мира видится в единстве разнообразных и в то же время взаимосвязанных элементах, становится более рельефной и яркой. И это влияет на процессы восприятия и переживания художественных и музыкальных произведений, представляя возможность автору (музыканту, писателю, художнику, актеру и пр.) выйти за рамки свойственных ему профессиональных категорий, поднимает его над ремеслом.

Ассоциативное мышление помогает выявлению образности, выразительности композиторского и исполнительского искусства.

Идейное и эмоциональное понимание содержания музыкального произведения дает толчок нашим раздумьям, но это понимание, эти раздумья зависят от нашего опыта, от музыкального воспитания, от культуры чувств, предполагающей положительную реакцию, правильную эстетическую оценку объективного ценного художественного произведения.

Именно поэтому в период обучения в начальной школе очень важно использовать в работе комплекс искусств потому, что у большинства

школьников этого возраста склонности к отдельным видам искусства еще не успели проявиться, а интерес только начинает зарождаться. Более того, ни один из видов искусства, отдельно взятый, не способен решить всю полноту задач эстетического воспитания и всестороннего развития человека, хотя каждый из них участвует в решении этих задач, имея в нем свою конечную цель. Лишь вся совокупность отдельных искусств может развивать всю полноту человеческих потенций, помочь совершенствованию всех сторон ее психики и богатство внутреннего мира.

В практике занятий разнообразными видами художественной деятельности такой комплекс должен совершенствоваться у младших школьников искусствоведческие знания, навыки художественно-ассоциативного мышления.

При восприятии искусства развиваются наблюдательность, воображение, т.е. те качества личности ребенка, которые обуславливают формирование творчества. Развивается память, а это помогает устанавливать ассоциации между восприятием действительности и искусством. Экспериментальным путем можно выяснить, как влияет показ иллюстраций на формирование ассоциаций детей.

Заключение. Физиологические особенности ассоциаций и основные формы их проявлений в педагогическом процессе показывают, что по своему происхождению ассоциации делятся на биологические и социальные, по характеру отражаемых связей – на внешние и внутренние, которые в свою очередь различаются по смежности, сходству и контрасту. Ассоциации в человеческой психике носят, с одной стороны, субъективный характер, т.к. зависят от индивидуальных особенностей человека, его жизненного опыта, а с другой стороны, формируются под влиянием внешних объективных обстоятельств и, следовательно, могут подвергаться воздействию.

Передовые педагоги всегда отмечали большие возможности использования определенных ассоциаций для развития и обучения ученика и неоднократно подчеркивали необходимость соотношения новых знаний с

уже полученными, с опытом предшествующих восприятий, установление связей с ними и осмысление этих связей-ассоциаций. При этом изложение новых сведений, по мнению педагогов-практиков, воспринимается лучше, когда оно подкрепляется яркими эмоциональными образами, сопровождается показом иллюстративного материала.

Особое место ассоциативная связь имеет при восприятии произведений искусства. Полноценное музыкальное восприятие произведения всегда связано с его эстетической оценкой и осознанием содержания музыки и ее выразительных средств. Единство эмоционального и сознательного является одним из основных принципов музыкальной педагогики. Художественные ассоциации (складывающиеся в практике общения с искусством), связывают образы устойчивых художественных структур с представлениями человека и его эмоциями.

Восприятие, по природе своей комплексное, интонационно-содержательное, ищущее вонне реальной опоры для переработки своих музыкальных впечатлений, — это восприятие пользуется механизмом метафорического скачка для нахождения связей между музыкой и широким культурно-историческим, а также индивидуально-психологическим контекстом, породившим как саму музыку, так и сопутствующие ей художественные явления в других областях искусства. Т.е. метафорический скачок служит психологическим мостом между музыкальным искусством и окружающим человека внешним миром. Ассоциативные процессы напрямую связаны со сферой эмоций человека, служат, как правило, своего рода катализатором самых различных чувств и переживаний.

Для многих профессиональных музыкантов и любителей музыки, обладающих развитым художественно-образным мышлением, различные виды искусства взаимодействуют, взаимопроникают друг в друга; происходит нечто вроде «диффузии» литературы, живописи, театра в музыку и наоборот. Совершенно очевидно, что необходимая предпосылка и условие процессов такого рода — развитое ассоциативное мышление учащегося, о

чем и следует помнить учителю музыки, на каком бы уровне он ни работал (школа, училище, вуз), с какой бы категорией обучающихся ни имел бы дела.

Большое значение придается слову учителя, его вопросам, направляющими внимание детей на ассоциации. Эмоции, вызванные музыкой, часто сопровождаются двигательными реакциями детей, подчеркивающими их переживания.

Задачей учителя музыки в начальных классах является научить детей передавать образ различными видами музыкальной деятельности. При этом условиями, обеспечивающими выполнение этой задачи, являются: необычность задания, которое создает особую эмоциональность; синтезирование различных видов художественной деятельности (использование иллюстраций, стихотворений, позволяющих ребенку полнее передавать образ, вызывать у него соответствующие ассоциации); игровая ситуация в ее различных формах, способствующая формированию предпосылок первоначальных творческих проявлений. Играя, дети знакомятся с различными свойствами музыки (например, извлекая музыкальный звук на детских музыкальных инструментах).