

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

Факультет искусств
Кафедра теории и методики музыкального образования

**Инструментально-исполнительская деятельность учителя на уроке
музыки в средней общеобразовательной школе**

Автореферат
выпускной квалификационной работы бакалавра

студентки IV курса 401 группы
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль «Музыка»)

Будниковой Олеси Алексеевны

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

Н.В. Корчагина

(подпись, дата)

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

О.Ю. Козинская

(подпись, дата)

Саратов 2026

Введение. Актуальность исследования. Современная школа является базовым звеном становления личности, стремящейся к преобразованию себя и окружающей действительности. Здесь играет важную роль как общее, так и музыкальное образование; последнее обладает повышенным потенциалом формирования у обучающихся интереса к художественно-творческой деятельности и влияет на развитие общей творческой активности субъекта. Этот вопрос широко освещен в трудах известных психологов Г.С. Альтшуллера, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и др.

Многие поколения педагогов-исследователей признавали ведущую роль учителя музыки в процессе художественно-творческого становления личности школьника (Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, Б.В. Асафьев, Л.А. Баренбойм, Д.Б. Кабалевский и др.).

Современный учитель музыки – это актуальный взгляд на роль музыки в обществе, на картину ее бытования в детской и юношеской среде. Не только взгляд, но и позиция в преодолении сложностей и противоречий эстетико-воспитательного процесса. Это – не только позиция, но и концепции открытия музыкальной красоты детям.

Тема инструментально-исполнительской деятельности учителя на уроке музыки в средней общеобразовательной школе актуальна благодаря тому, что исполнительская деятельность помогает учителю выполнять музыкально-воспитательную и образовательную задачи.

Значимость исполнительской практики педагога-музыканта для успешного осуществления профессиональных задач подчёркивается в трудах таких исследователей, как Э. Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Л.Г. Арчажникова, О.А. Апраксина, Л.А. Баренбойм, Л.Л. Бочкарёв, В.И. Петрушин, Б.М. Теплов, Д.Б. Кабалевский, О.П. Радынова, Г.П. Сергеева, Г.М. Цыпин и другие.

Исполнительство – важнейшая и необходимая сторона деятельности педагога-музыканта. Исполнительская деятельность учителя на уроке музыки является творческим действием, отражающим осознанное представление о

культурной значимости исполняемого произведения, его смысловой нагрузке. Специфика музыкально-исполнительской деятельности нашла свое отражение в исследовании педагога-музыканта М.Д. Корноухова. По мнению ученого, музыкально-исполнительская деятельность носит ярко выраженный личностный характер, объединяя в себе творческий процесс, продукт этого процесса, и обладает художественной ценностью.

Все вышесказанное и обусловило выбор **темы** выпускной квалификационной работы бакалавра – «Инструментально-исполнительская деятельность учителя на уроке музыки в средней общеобразовательной школе».

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы профессиональной подготовки, исполнительской культуры и структуры деятельности педагога-музыканта традиционно находятся в центре внимания отечественной педагогической науки. Теоретико-методологический фундамент исследования составили труды ведущих специалистов в области теории и методики музыкального образования (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, Д.Б. Кабалевский). Психологические аспекты музыкального восприятия, развития способностей школьников и исполнительского процесса опираются на концепции Л.Л. Бочкарёва, В.И. Петрушина, Б.М. Теплова, Г.М. Цыпина и др.

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть теорию и практику осуществления инструментально-исполнительской деятельности учителя на уроке музыки в средней общеобразовательной школе.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- 1) рассмотреть историю и современные тенденции урока музыки в средней школе;
- 2) охарактеризовать учителя музыки общеобразовательной школы как педагога и исполнителя;
- 3) проанализировать классический скрипичный репертуар в программах по музыке в средней школе и его исполнение на уроке учителем-скрипачом;

4) изучить скрипичные транскрипции поп- и рок-музыки и их исполнение на уроке учителем-скрипачом.

Для решения поставленных задач использовались следующие **методы исследования**: теоретико-логический и сравнительно-сопоставительный анализ специальной научной литературы по теме исследования в области педагогики, психологии, социологии, музыкального исполнительства.

Методологической базой исследования послужили работы Э.Б. Абдуллина [3], Л.Г. Арчажниковой [10], Е.В. Николаевой [52], Г.М. Цыпина [80].

База исследования: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67 имени О. И. Янковского г. Саратова».

Апробация исследования. Отдельные теоретические положения и выводы были представлены на XIII Международной научно-практической конференции «Развитие личности средствами искусства».

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

Введение содержит актуальность работы, степень научной разработанности проблемы, сведения об апробации, цель, задачи и методологическую базу исследования.

В первой главе рассмотрена теория инструментально-исполнительской деятельности учителя на уроке музыки в средней общеобразовательной школе. Проанализирован урок музыки в средней школе, история возникновения и современные тенденции его развития. Изучена роль учителя музыки общеобразовательной школы как педагога и исполнителя.

Вторая глава посвящена изучению практики инструментально-исполнительской деятельности учителя на уроке музыки в средней общеобразовательной школе. Изучен классический скрипичный репертуар в

программах по музыке в средней школе и его исполнение на уроке учителем-скрипачом, а также скрипичные транскрипции поп- и рок-музыки и особенности их исполнения на уроке учителем-скрипачом.

Заключение содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу бакалавра завершает **список использованных источников**, включающий в себя 85 наименований.

Основное содержание работы. В начале XXI века российская система образования предоставила школам свободу выбора и формирования образовательного процесса, разрешив использование различных моделей, в том числе авторских разработок. В музыкальном образовании это привело к значительным преобразованиям. Активно велась работа над обновлением содержания, внедрением современных дидактических методик для повышения результативности как преподавателей, так и учеников. Учёные разрабатывали и практически обосновывали передовые идеи и технологии.

В этот период возникли новаторские подходы и техники обучения музыке, например: метод создания композиций (Л.В. Горюнова), метод погружения в художественный контекст (Л.В. Горюнова), техника «сочинение на основе существующего» (В.О. Усачева), концепция «выхода за рамки музыкального искусства» (Л.П. Маслова), методика междисциплинарных связей (В.В. Алеев) и другие.

Собственные образовательные методики в области музыки предложили Ю.Б. Алиев, Л.Л. Куприянова, Б.С. Рачина, Г.П. Ригина, Г.П. Сергеева, Т.В. Чельшева, Л.В. Школяр и другие педагоги. Каждый из них аргументировал выбор собственных методов взаимодействия учителя и учеников, доказывая их эффективность в достижении целей, задач и реализации содержания разработанной ими учебной программы по музыке.

В XXI веке человек погружен в информационное пространство, стремясь охватить все аспекты бытия. Он тяготеет к независимости, преобразует реальность посредством художественного творчества, разрушает

стереотипы, совершенствует свой жизненный путь и обретает внутреннюю гармонию и свободу. В связи с этим, современное образование ставит перед собой цель – воспитание всесторонне развитой и созидательной личности.

Гуманитаризация образовательного процесса немыслима без дисциплин художественно-эстетического цикла, оказывающих влияние на эмоциональный интеллект обучающихся. Искусство, подобно камертону, задаёт тон всей цивилизации, являясь универсальным инструментом познания. Художественно-эстетическое образование служит связующим звеном между общественными культурными ценностями и личными убеждениями человека, способствуя формированию ключевых компетенций (общекультурных, художественно-познавательных, художественно- коммуникативных и т.д.) и стимулируя стремление к творческой самореализации и духовному росту на протяжении всей жизни. При этом особое значение приобретает эмоционально-чувственная сфера и креативность личности, развитие которых напрямую связано с погружением в мир искусства.

Ключевым ориентиром современной музыкальной педагогики в школе выступает «формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры».

В числе важнейших задач, стоящих перед музыкальным обучением в школе сегодня, можно выделить: стимулирование развития музыкального мышления у детей; совершенствование эмоционального интеллекта учащихся; активное развитие волевых качеств и инициативности личности посредством вовлечения в различные виды музыкальной деятельности.

Актуальными целями, стоящими перед современным музыкальным образованием, являются: интеграция различных видов искусства в рамках комплексного подхода к обучению; активное применение новейших образовательных технологий; внедрение инновационных форм работы с учащимися; использование современных методик музыкального воспитания; опора на принципы художественной дидактики.

Урок музыки – это площадка для творческого самовыражения; он не должен ограничиваться простым знакомством с музыкальными произведениями, а должен способствовать личностному росту и изменениям в самом ребёнке. В современной трактовке, урок музыки, соответствующий духу времени, представляет собой сбалансированное сочетание ключевых целей образования и особенностей восприятия музыкального искусства. Сегодня в центре внимания школьного образования находится РЕБЁНОК, раскрытие его уникальных качеств и индивидуальности, помощь в самоопределении в обществе, развитие способности к изменению себя и окружающего мира.

Задача педагога на современном уроке музыки сосредотачивается на развитии учеников. Это подразумевает, что образовательный процесс должен быть направлен не на простое предоставление готовых знаний о музыке, а на формирование умения приобщаться к музыкальному опыту, самостоятельно его изучать, трансформировать и обогащать.

Трансформации, происходящие в ребёнке, отражаются во всех аспектах его музыкальной культуры: в его музыкальном опыте, музыкальной осведомлённости, музыкальном созидании. Развитие каждого из этих аспектов музыкальной культуры является непосредственным объектом педагогической работы учителя музыки. Эффективное выполнение требований ФГОС обеспечивается благодаря применению инновационных образовательных методик.

В соответствии с российскими ФГОС, освоение общеобразовательной программы по музыке предполагает следующие результаты: приобретение базового понимания значения музыки в жизни человека, её влияния на его духовное и нравственное становление; развитие основ музыкальной культуры, включая ознакомление с музыкальным наследием родного региона, формирование художественного вкуса и заинтересованности в музыкальном искусстве и творчестве; способность к восприятию музыкальных произведений и выражению собственного отношения к ним; применение

музыкальных образов в процессе создания театрализованных представлений и музыкально-пластических этюдов, при исполнении вокально-хоровых номеров, а также в импровизационной деятельности; формирование музыкальной культуры как отражения позитивного социально-художественного опыта, воспитание музыкального, художественного и эстетического вкуса на примере лучших произведений русского и зарубежного искусства; развитие музыкальных способностей учащихся, их вокальных данных, а также приобретение необходимых знаний и умений в области музыкальной грамоты, в том числе нотной.

Современные образовательные подходы призваны оптимизировать учебный процесс и развить у учащихся художественные и практические навыки. Для этого применяются: развивающее обучение через проблемные ситуации, частично-поисковый подход, самостоятельная проектная и исследовательская работа.

Применение проектных и исследовательских методов трансформирует роль преподавателя. Из транслятора готовой информации он становится координатором познавательной и исследовательской активности учеников. В классе формируется новая психологическая атмосфера, поскольку преподавателю необходимо перестроить свою работу и деятельность учащихся, сделав акцент на разнообразных формах самостоятельной работы, отдавая приоритет поисковым, исследовательским и творческим задачам.

Музыкальная деятельность ребёнка состоит из компонентов: цель – инструменты – процесс – результат. При этом продуктивность рассматривается не в создании чего-либо уникального и оригинального, но, прежде всего, как показатель качества активности учеников.

В наши дни музыка активно эксплуатируется индустрией развлечений, которая, посредством музыкальных произведений, зачастую сомнительного художественного достоинства, формирует не только предпочтения, далёкие от высокого искусства. В связи с этим особенно важным становится вопрос

организации музыкального образования и воспитания в общеобразовательной школе как противовес распространению массовой культуры.

Занятия музыкой выделяются своей насыщенной эмоциональной средой, что объясняется природой самой музыки как средства выражения чувств. Она затрагивает чувства учащихся, пробуждает в них эмоции, создавая определённый психологический фон, оказывающий влияние на поведение и взаимоотношения в классе.

Музыкальный урок – это непрерывное творческое взаимодействие музыки, педагога и детей, диалог между композитором, исполнителем и слушателем. Чтобы успешно заниматься воспитанием, необходимо создавать на уроках атмосферу заинтересованности и энтузиазма; другими словами, музыка должна находить отклик в сердцах учеников.

Процесс моделирования современного урока музыки требует от педагога учёта целого комплекса системообразующих факторов. Вслед за ведущими отечественными методологами, структуру музыкального занятия целесообразно основывать на следующих базовых компонентах: содержательном наполнении, определяемом сквозной темой полугодия и конкретным учебным материалом; триединстве целей, гармонично сочетающих в себе художественные, образовательные и воспитательные задачи; специфике протекания психологических процессов (восприятия, мышления, памяти) в условиях музыкальной деятельности; актуальном эмоциональном и познавательном потенциале учащихся конкретного класса; уровне сформированности базовых музыкальных способностей школьников; возможностях реализации творческого и исполнительского потенциала детей; уровне педагогического и исполнительского мастерства самого учителя в процессе интерпретации музыкальных произведений.

Л.Г. Арчажникова утверждала, что музыкальное искусство обладает уникальной силой влияния на эмоциональную сферу человека, являясь мощным инструментом формирования идейных убеждений, моральных принципов и эстетических ценностей. Музыка, как никакое другое искусство,

способна глубоко проникать в эмоциональный мир личности, воплощая в себе идейный смысл и высокие нравственные идеалы, пробуждая в человеке лучшие качества и делая его духовно богаче.

Г.М. Цыпин подчёркивал, что музыкальное искусство напрямую обращается к чувствам, что объясняет его мощное воздействие на внутренний мир ребёнка. Исследователь акцентирует внимание на глубоком влиянии музыки на духовное развитие детей. Именно эта уникальная возможность отражать человеческие переживания в разные периоды жизни делает музыку незаменимым средством для развития личности.

Заключение. Данная выпускная квалификационная работа бакалавра посвящена теории и практике осуществления инструментально-исполнительской деятельности учителя на уроке музыки в средней общеобразовательной школе. Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы.

1. Урок музыки, наполненный творчеством, не сводится к простому добавлению новых звуковых впечатлений к уже имеющемуся музыкальному опыту учеников. Он должен быть уникальной и незабываемой встречей с искусством. В процессе развития музыкального образования был проделан долгий путь и разработано множество методов и программ обучения. Каждый из них внёс свой вклад в развитие и становление предмета «Музыка» (Б.В. Асафьев, Н.Я. Брюсова, В.Г. Каратыгин, Н.М. Ковин, А.А. Шеншин; в последующие десятилетия это Э.Б. Абдуллин, В.В. Алеев, О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, Л.В. Горюнова, Д.Б. Кабалевский, Л.П. Маслова, В.О. Усачева, Г.М. Цыпин и др.). На всех этапах формирования предмета «Музыки» его целями и задачами оставались развитие музыкальной и духовной культуры; воспитание эстетического вкуса учащихся в области музыки на примерах советской и русской классики; обучение начальным музыкальным навыкам и умениям, как певческим, так и инструментальным, а также основам нотной грамоты. Ключевым ориентиром *современной*

музыкальной педагогики в школе выступает: стимулирование развития музыкального мышления у детей; совершенствование эмоционального интеллекта; активное развитие волевых качеств и инициативности личности посредством вовлечения в различные виды музыкальной деятельности; интеграция различных видов искусства в рамках комплексного подхода к обучению; помощь в самоопределении в обществе, развитие способности к изменению себя и окружающего мира. Для этого применяются: развивающее обучение через проблемные ситуации, частично-поисковый подход, самостоятельная проектная и исследовательская работа. Преподаватель становится координатором познавательной и исследовательской активности учеников, сделав акцент на разнообразных формах самостоятельной работы, отдавая приоритет поисковым, исследовательским и творческим задачам.

2. Для эффективного развития музыкальной культуры учащихся преподаватель должен владеть комплексом исполнительских навыков. Личное исполнительское мастерство учителя музыки является фундаментом его музыкально-педагогической работы. Несмотря на технологический прогресс, никакие современные устройства не сравнятся с живым исполнением, оказывающим глубокое воздействие на восприятие. Стоит отдавать предпочтение собственному исполнению перед звукозаписью, если есть подходящие инструменты и при условии хорошего уровня игры на нём, используя параллельно и аудио- и видеозаписи. Личный пример способен вызывать интерес не только к прослушиванию произведений, но и к желанию самому стать исполнителем, а может быть и творцом, композитором. Исполнение музыки учителем на уроке позволяет ознакомиться в полной мере как с классическими произведениями, так и более современными. Даже если интересы детей лежат в основном в области эстрадной музыки и саундтреков, достойные образцы их также можно включать в урок, так как это вызывает большой интерес учащихся и вовлекает их в процесс развития и образования. Это позволит более разносторонне формировать интерес к музыкальным

произведениям различных стилей, формировать духовную культуру, нравственные ценности и стремление к творчеству.

3. Исполнение скрипичного репертуара на уроке учителем-скрипачом является ключевым фактором, трансформирующим теорию в живое искусство. Именно учитель, обладая инструментальными навыками, способен донести до учеников не только нотную запись, но и эмоциональную глубину, технические нюансы и исторический контекст каждого произведения. Эффективность изучения классического скрипичного репертуара в средней школе напрямую зависит от грамотного подбора произведений в рамках учебной программы, а также от профессионального мастерства учителя, который, выступая в роли исполнителя, делает музыку по-настоящему осязаемой и понятной для подрастающего поколения. Анализируя календарный план программы В.В. Алеева, Т.Н. Кичак, Т.И. Науменко для 6 класса (II четверть, раздел «Мир образов камерной и симфонической музыки»), педагогический потенциал скрипичного исполнительства можно успешно раскрыть на уроке №14 «Инструментальный концерт. Образ виртуоза». Исполнение знаменитого «Чардаша» В. Монти наглядно иллюстрирует школьникам эволюцию народно-бытового танца в крупное виртуозное сочинение. В этой же программе (7 класс, II четверть, тема «Музыкальный перекрёсток») исполнение на скрипке пьесы А. Пьяццоллы «Либертанго» наглядно демонстрирует учащимся трансформацию классического инструмента в современной массовой культуре и позволяет решить задачу раскрытия сущности стиля Tango Nuevo как яркого примера синтеза академизма и эстрадно-джазового искусства.

В программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной за 3 класс, II четверть, тема раздела «О России петь – что стремиться в храм» классический скрипичный репертуар может быть органично внедрен на уроке №11 «Природа и музыка». Живое исполнение «Вокализа» С. Рахманинова (в переложении для скрипки) открывает широкие возможности для демонстрации непрерывности отечественной мелодической традиции, и

позволяет решить задачу углубления представлений третьеклассников о феномене русской песенности, где скрипичный тембр выступает в качестве эквивалента человеческого голоса, способного передать одухотворенность и масштаб родной природы. При изучении тематического блока «День, полный событий» в 4 классе внимание привлекает урок №5, посвящённый теме «Звучит ли музыка в картине?». Исполнение на скрипке пьесы Ж. Массне «Размышление» наглядно демонстрирует учащимся способность инструмента передавать тончайшие нюансы человеческих переживаний и визуализировать живописные образы в звуке, что позволяет решить задачу формирования у младших школьников синестезийного восприятия и умения сопоставлять средства выразительности изобразительного искусства и музыки через живое интонирование кантилены.

4. Изучение потенциала интеграции скрипичных транскрипций поп- и рок-музыки в общеобразовательный процесс позволило определить их высокую дидактическую и мотивационную ценность. Включение современных эстрадных и рок-композиций в структуру урока музыки выступает важным средством актуализации исполнительского опыта школьников. Живое интонирование учителем-скрипачом знакомых учащимся мелодических структур наглядно демонстрирует универсальность академического инструмента, разрушая возрастной стереотип о скрипке как об исключительно классическом, исторически отдалённом явлении. Исполнение педагогом произведений современных жанров открывает широкие возможности для освоения важнейших элементов музыкального языка. Специфика ритмического пульса, острота синкопирования и динамическая экспрессия, присущие рок-музыке, активизируют слуховое внимание класса, позволяя наглядно продемонстрировать школьникам важность четкой фразировки, штриховой культуры правой руки и темброво-динамических оттенков. Знакомый интонационный багаж помогает подросткам быстрее ориентироваться в средствах музыкальной

выразительности, выстраивая естественный методический мостик к восприятию более сложных образцов академической классики.

В программе В.В. Алеева, Т.Н. Кичак, Т.И. Науменко современные произведения (поп, рок, эстрада, музыка из кино и мультфильмов) могут быть представлены в разделах, посвящённых: разнообразию музыкальных жанров и стилей, музыке в современном мире, связи музыки с другими видами искусства (кино, театр, реклама), творчеству современных композиторов, музыкальным предпочтениям школьников, темам, связанным с праздниками, событиями, актуальными для детей. В программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной современные произведения могут быть включены в следующие разделы: иллюстрация к изучению музыкальных форм и жанров (например, для сравнения с классическими образцами), музыка в кино и театре (саундтреки к фильмам), эволюция музыкального языка (как современные жанры развивались или отталкивались от классики), музыкальные инструменты (как они используются в современных жанрах), темы, связанные с народной музыкой и её влиянием на современные жанры.