

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

**ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ**

Студента 4 курса 401 группы
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Музыка»
факультета искусств Педагогического института

ЕРМАКОВА НИКИТЫ ВАСИЛЬЕВИЧА

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

_____

Протасова С.В.

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

_____

Козинская О.Ю.

Саратов 2026

Введение. *Актуальность исследования.* Музыкально-просветительская деятельность сегодня выступает действенным инструментом формирования ценностных ориентаций, развития художественного вкуса и критического мышления учащихся. Учитель музыки становится ключевым звеном, способным преодолеть разрыв между академическим искусством и повседневным музыкальным опытом ребенка, создавая условия для полноценного творческого развития личности.

Организация музыкально-просветительской работы учителя музыки направлена на формирование музыкальной культуры, расширение кругозора и развитие художественного вкуса учащихся. Она включает проведение уроков, внеклассных мероприятий (концерты, лекции-концерты, беседы и др.) создание творческих коллективов, вовлечение в исполнительскую деятельность и использование цифровых технологий для популяризации искусства.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска новых, современных форм и методов организации просветительской работы, которые отвечали бы вызовам времени и интересам современных школьников. Вопросы музыкального просвещения рассматривались в трудах многих ученых. Однако, в современных условиях, требующих интеграции инновационных технологий и интерактивных методов, методика организации музыкально-просветительской работы нуждается в дополнительном осмыслении и обновлении.

Вышеизложенное позволило сформулировать проблему выпускной квалификационной работы, обусловило *актуальность* и определило *тему* исследования: **«Организация музыкально-просветительской работы учителя музыки».**

Цель исследования — теоретически обосновать и практически разработать систему эффективных форм организации музыкально-просветительской деятельности учителя музыки в современных условиях.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи:**

1. Изучить историко-педагогические аспекты становления музыкального просветительства в России.

2. Определить особенности организации музыкально-просветительской работы в общеобразовательной школе - цели, задачи и функции просветительской деятельности учителя музыки на современном этапе.

3. Проанализировать специфику традиционных и инновационных форм музыкально-просветительской работы (лекции-концерты, музыкальные гостиные, цифровые проекты, фестивали и др.).

4. Рассмотреть методические условия реализации музыкально-просветительских проектов в образовательной среде на примере квест игры как формы просветительской работы с учащимися.

Методы исследования: теоретический анализ педагогической, искусствоведческой и методической литературы по теме исследования; изучение и обобщение передового педагогического опыта; педагогическое наблюдение; проектирование моделей музыкально-просветительской деятельности. Основная идея исследования заключается в систематизации современных интерактивных и цифровых форм музыкального просвещения, а также в уточнении роли учителя музыки как модератора культурного пространства школы.

Методологическая основа исследования: концепции диалога культур и гуманизации образования (М.М. Бахтин, В.С. Библер); идеи о роли искусства в формировании духовного мира личности и «экологии культуры» (Д.С. Лихачев, А.Ф. Лосев); теория эстетического воспитания как средства гармонизации личности (Л.С. Выготский); психология музыкальных способностей и восприятия (Б.М. Теплов, Е.В. Назайкинский); деятельностный подход в обучении и воспитании (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), рассматривающий просвещение как активный процесс взаимодействия учителя и ученика; классические концепции музыкального просветительства и массового музыкального воспитания (Э.Б. Абдуллин, О.А. Апраксина, Б.В. Асафьев, Д.Б. Кабалевский, Л.В. Школяр, Б.Л. Яворский); исследования в области внеклассной и внешкольной музыкально-просветительской работы (Т.А. Бейдер, И.В.

Пиличяускас); труды по методике организации досуговой деятельности и педагогического проектирования (Л.С. Жаркова, А.Д. Жарков); концепции применения информационно-коммуникационных технологий в художественном образовании (И.М. Красильников, С.П. Полозов).

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы учителями музыки, педагогами дополнительного образования и организаторами внеклассной работы для повышения эффективности эстетического воспитания учащихся.

Основное содержание работы

В первой главе – «Теоретические основы организации просветительской работы в школе» - на основании анализа психолого-педагогической, методической и специальной литературы раскрываются основные теоретические аспекты исследуемой проблемы.

В параграфе 1.1 – «История музыкально-просветительской деятельности в России» - рассмотрены психолого-педагогический и исторический аспекты проблемы; дан ретроспективный анализ. Одной из важнейших задач системы современного образования выступает задача сохранения культурного потенциала, культурного наследия нации, где просвещение, взаимодействуя с культурой, создает синтез науки и искусства. Под искусством в узком смысле понимается специфическая форма практически-духовного освоения мира человеком, и в широком – высший уровень мастерства и умения, используемый в различных сферах жизни общества.

Искусство выражается в различных видах, таких как: литература, музыка, танец, живопись, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство, театр, цирк, кино, фотография, эстрада. Каждый из названных видов искусства отображает особую сторону, или грань, человеческой жизни, но, собранные вместе, эти составляющие искусства дают всеобъемлющую художественную картину мира. Воспитание музыкальной культуры личности непосредственно сопряжено с приобретением музыкального опыта, чему могут способствовать

любые формы приобщения к музыкальной культуре, в том числе и *музыкально-просветительская деятельность*.

История музыкально-просветительской деятельности в России прошла путь от распространения церковного пения и народных традиций до создания сети профессиональных консерваторий и филармоний. Музыкальное просветительство в России всегда сочетало изучение европейской классики с сохранением и продвижением национальных народных и духовных традиций. Необходимо отметить, что становление музыкального просвещения в России проходило под влиянием западноевропейской культуры, однако отражало тесную связь с народным искусством и культурой и было направлено на приобщение широких масс людей к музыкальной культуре.

В настоящее время, когда подъем общей и музыкальной культуры общества стал необходимым условием его благополучного существования, организация систематической и планомерной музыкально-просветительской работы обретает особую актуальность и требует научного подхода к разработке ее методов. В настоящее время российской системе музыкального образования предстоит решить ряд проблем, существующих в российской культуре, обусловленных экономическими и социальными трудностями, переживаемыми российским обществом.

За всю историю развития музыкального образования музыкально-просветительская деятельность накопила большой практический опыт, который на сегодняшний момент в рамках современного музыкального образования требует теоретического обоснования и систематизации форм, методов, средств на различных ступенях. Одним из наибольших достижений музыкально-просветительской деятельности России стало создание и реализация программ музыкального просвещения детей и молодёжи, игравших огромную роль в деле воспитания подрастающего поколения. Особенное значение получают связи со смежными видами искусства в реализации концертно-просветительской практики.

Анализ состояния музыкальной жизни современной России позволяет сделать следующий **вывод**: в настоящее время страна переживает период подъёма музыкально-просветительского движения; его важность осознаётся выдающимися и рядовыми музыкантами; в процесс вовлекаются всё большее количество общественных и музыкальных организаций; возрождаются традиции благотворительности и меценатства; совершенствуются старые и появляются новые формы музыкального просветительства.

В параграфе 1.2. - определены особенности организации музыкально-просветительской работы в общеобразовательной школе - цели, задачи и функции просветительской деятельности учителя музыки на современном этапе. Важным компонентом просветительской деятельности является *музыкально-просветительская деятельность*. Музыкально-просветительскую работу в значительной степени можно рассматривать как процесс взаимодействия личности с музыкальным искусством. **Основная цель** музыкально-просветительской деятельности – повышение уровня общей культуры и социальной активности людей. Наше время – время информационных технологий – нуждается в творческих, нестандартно мыслящих людях, которые будут направлять свою энергию на благо общества. Фундамент формирования основ творческой личности закладывается еще в дошкольном возрасте. **Основной задачей** современного образования и просвещения является воспитание гармоничной, творческой, самостоятельной, свободной личности, так как именно творческий человек определяет прогресс человечества.

Музыкально-просветительская работа в школе направлена на формирование музыкальной культуры учащихся как части их духовного развития, эстетическое воспитание и развитие творческих способностей учеников через уроки, концерты, кружки, фестивали и др. В отличие от профильных учреждений, здесь акцент делается на массовое эстетическое воспитание и развитие эмоциональной отзывчивости, а не на профессиональную подготовку музыкантов.

Ключевые особенности организации:

1. *Комплексный подход* - просветительская деятельность совмещает урочные занятия (слушание музыки, пение) с внеурочными мероприятиями — тематическими концертами, встречами с музыкантами, конкурсами и посещением филармоний и др.; это - кружки, творческие площадки, концерты-лекции и др.

2. *Воспитательная направленность*. Цель — не только дать знания, но и привить ценностное отношение к искусству, развить эмоциональную отзывчивость и художественный вкус. Воспитательная направленность является ядром музыкально-просветительской деятельности. В отличие от обучения (передачи навыков) или образования (трансляции знаний), просвещение нацелено на формирование личности через искусство, оно помогает формированию системы ценностей.

3. *Использование интерактивных форм* - активное вовлечение учеников через музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах, творческую импровизацию и театрализацию. Интерактивность в музыкально-просветительской работе — это переход от пассивного слушания («монолога» учителя) к активному сотворчеству («диалогу»).

4. *Разнообразие жанров* - знакомство с широким спектром музыки: от народной и классической до современной, что расширяет мировоззрение детей. Этот аспект направлен на преодоление жанровых стереотипов и формирование «музыкального энциклопедизма».

5. *Инновационные подходы* - активное внедрение медиасреды, ИКТ и электронных музыкальных инструментов для вовлечения современных школьников. Использование медиасреды и ИКТ делает классическое искусство доступным и «модным» в глазах современного школьника.

6. *Деятельностный характер* - знания усваиваются через личный и коллективный опыт — пение, слушание, проектную деятельность и творческие задания (викторины, презентации). Принцип - «Учусь, когда делаю».

7. *Взаимодействие с социумом* - школа активно сотрудничает с музыкальными школами, театрами и культурными центрами для организации просветительских проектов.

Организация музыкально-просветительских мероприятий требует адаптации их содержания и форм под *психологические особенности каждой возрастной группы школьников*. Эффективность работы напрямую зависит от учета психологии школьников. Успех музыкально-просветительской работы в школе обеспечивается личностью учителя, который выступает не просто как педагог, а как увлеченный посредник (навигатор) между великим искусством и внутренним миром современного ребенка. Конечным результатом такой деятельности становится гармонично развитая личность с сформированным художественным вкусом и потребностью в общении с высокой культурой.

Вторая глава – «Практические основы организации музыкально-просветительской работы в школе» - посвящена практическому аспекту раскрытия темы исследования.

В параграфе 2.1. – «Современные формы музыкально-просветительских мероприятий» - представлен анализ специфики традиционных и инновационных форм музыкально-просветительской работы. Современное образовательное пространство характеризуется стремительным развитием информационных технологий и изменением предпочтений учащихся. В условиях динамичных социокультурных изменений музыкально-просветительская работа в школе требует постоянного обновления форм и методов. Эффективность музыкально-просветительской деятельности в общеобразовательной школе напрямую зависит от степени вовлеченности учащихся. Одной из задач нашего исследования был анализ, обзор и осмысление новаторских подходов, включающих в себя цифровую среду, элементы геймификации и сетевое взаимодействие, которые позволяют сделать знакомство с миром музыки увлекательным и значимым для современного школьника.

Среди *основных форм музыкально-просветительской деятельности*, которые можно использовать в работе со школьниками, выделяются лекция и

просветительский концерт. Существует достаточно много *форм музыкально-просветительской деятельности*, производных от двух указанных основных: лекция-концерт, концерт-диспут, концерт-беседу, концерт с комментариями и др. Они отличаются друг от друга объемом выраженной через слово вербальной и музыкальной информации, их соотношением, подходами к включению в общее содержание слова и музыки, способами вовлечения слушателя в просветительский процесс.

Новая российская действительность отмечена появлением *целого ряда форм музыкально-просветительской деятельности*, в том числе возрождающих традиции прошлого. Одной из них, достаточно популярной сегодня, являются *музыкальные ассамблеи*. Благодаря усилиям инициативных музыкантов, воссоздаются также традиции *музыкально-просветительских салонов*, организуемых в свое время графами Шереметевыми, Юсуповыми, в домах которых собиралась просвещенная публика, велись беседы о музыке, совместное музицирование. В нынешнем столетии возрождён ещё один забытый формат встреч с горожанами, творческой элитой – *литературно-музыкальные гостиные*, где присутствующие знакомятся с классическими и современными литературными и музыкальными произведениями, делятся своими мнениями о них. Получил распространение формат *Творческая Мастерская* - это формат обучающего мероприятия, которое помогает ученикам получить знания и сразу применить их на практике для формирования определенных навыков.

Огромную роль в популяризации высокого искусства и формировании интереса к нему играет *медиапространство* – радио и телевидение, аудио- и видеозаписи, полномасштабный экран, сеть Интернет. Среди современных форм музыкально-просветительской деятельности все более распространенными становятся культурный проект, фестиваль. Примерами *современных музыкально-просветительских проектов*, которые эффективно работают в современной школе, могут быть - *цифровые и мультимедийные форматы*:

Музыкальный подкаст или видеоблог - ученики создают выпуски об истории одного хита, жанра или жизни композитора.

Виртуальные экскурсии, «Виртуальный концертный зал» - использование технологий для стирания географических границ, совместный просмотр трансляций из центральных филармоний страны

«Музыкальный QR-код» (Интерактивная среда), QR-квесты - размещение по школе кодов, ведущих к аудиофрагментам или интересным фактам; задача — собрать «музыкальный пазл».

Интерактивные и игровые формы - «Музыкальный квиз/Квест» (Геймификация). Командное соревнование с использованием смартфонов и платформ. Вопросы строятся на синтезе классики и современности. *Музыкальный стендап* - короткие юмористические выступления о забавных случаях из жизни музыкантов или особенностях музыкальных инструментов, *Интерактивный концерт-лекция* - зрители не просто слушают, а влияют на ход программы.

Творческие лаборатории - Школьный подкаст «Наушники Баха». Суть в создании аудио передач силами учеников под руководством учителя.

Проектная и событийная среда - Фестиваль «Живая музыка» - приглашение родителей-музыкантов или местных групп для неформального общения и совместного музицирования. *Музыкальная гостиная в стиле «TED»* - короткие, вдохновляющие выступления учеников о том, как музыка влияет на мозг, продуктивность или настроение. Конференция коротких, емких выступлений.

Эффективность современных форм и форматов музыкально-просветительских мероприятий заключается в переходе от пассивного слушания к активному сотворчеству. В отличие от традиционного урока, где ученик часто является лишь объектом педагогического воздействия, современные проекты превращают его в полноправного участника процесса. Применение инновационных подходов в музыкально-просветительской работе не только повышает ее эффективность, но и обеспечивает актуальность предмета в меняющемся мире, формируя новое поколение слушателей и ценителей

искусства, способных к диалогу с культурным наследием и активному творчеству.

Параграф 2.2. посвящен рассмотрению возможности реализации музыкально-просветительских проектов в образовательной среде на примере квест-игры как формы работы с учащимися. Являясь синтезом игровой деятельности, проблемного обучения и проектной работы, *квест-игра* позволяет перевести ученика из позиции «пассивного потребителя информации» в позицию «исследователя-первооткрывателя». В контексте музыкально-просветительской работы квест приобретает особую значимость, так как он позволяет интегрировать музыкальный материал в систему междисциплинарных связей, задействуя логику, воображение, эмоциональный интеллект и физическую активность участников.

Эффективность квест-технологии обусловлена несколькими факторами.

Во-первых, это геймификация - наличие интриги, соревновательного элемента и системы поэтапных достижений стимулирует внутреннюю мотивацию школьников.

Во-вторых, это иммерсивность - создание особой атмосферы и игрового пространства позволяет «прожить» музыкальные события или биографические факты, что способствует более глубокому запоминанию материала.

В-третьих, квест является мощным инструментом развития soft skills - в процессе решения игровых задач учащиеся вынуждены эффективно коммуницировать, распределять роли в команде и принимать коллективные решения в условиях ограниченного времени.

Особое преимущество музыкального квеста заключается в его универсальности - он позволяет объединить в одном мероприятии различные виды деятельности — от слухового анализа и поиска исторической информации до творческого музицирования и использования цифровых гаджетов. *Таким образом*, квест-игра становится не просто развлекательным мероприятием, а сложным педагогическим инструментом, способствующим формированию у

обучающихся целостной музыкальной картины мира и устойчивого интереса к искусству.

Методически выверенное проектирование квест-игры — от постановки целей до технической апробации — позволяет учителю музыки создать эффективную просветительскую среду, в которой воспитание музыкального вкуса и расширение кругозора школьников происходит естественно, динамично и результативно. Квест-игра выступает мощным инструментом формирования музыкальной культуры, адаптированным к запросам современного образовательного процесса. Реализация такой квест-игры позволит учителю музыки отойти от стандартных форм урока и создать яркое, запоминающееся событие, способствующее глубокому и всестороннему погружению обучающихся в мир музыкального искусства.

В заключении представлены результаты проведенного исследования и сделаны следующие **выводы:**

1. Теоретический анализ подтвердил, что музыкальное просветительство сегодня выходит за рамки простого информирования. Это сложный педагогический процесс, направленный на формирование системы ценностных ориентаций, эстетического вкуса и эмоциональной отзывчивости учащихся. Опираясь на классические концепции Б.В. Асафьева и Д.Б. Кабалевского, мы обосновали, что современный учитель музыки выступает не только как транслятор знаний, но и как навигатор в многообразном мире звуков, помогая школьникам отличать истинные художественные ценности от суррогатов массовой культуры.

2. Изучение психологических особенностей разных возрастных групп показало необходимость гибкой адаптации просветительских форм. Если для младших школьников приоритетными остаются игровые, сказочные и наглядно-образные методы, то для подростков (5–8 классы) наиболее эффективными являются диалогические, дискуссионные и интерактивные форматы, позволяющие им проявить самостоятельность и критическое мышление.

3. Анализ форм и методов работы выявил, что современная просветительская модель строится на органичном синтезе традиций и инноваций. Наряду с классическими лекциями-концертами и музыкальными гостиными, в практику прочно входят цифровые технологии: использование QR-кодирования, создание подкастов, виртуальные экскурсии и использование ИКТ. Это позволяет сделать музыкальное искусство «ближе» и понятнее цифровому поколению школьников, не теряя при этом глубины содержания.

4. Практическая часть работы, посвященная разработке и апробации музыкальной квест-игры, подтвердила высокую эффективность деятельностного подхода. Квест-игра как синтетическая форма просвещения позволяет задействовать эмоциональную, когнитивную и коммуникативную сферы личности ребенка. Подробное проектирование всех этапов квеста — от разработки сценария и подбора качественного аудиоряда до создания системы игровой «валюты» — доказало, что геймификация является мощным инструментом удержания интереса к академическому искусству.

Взаимодействие с социумом (театрами, филармониями, музеями) и использование внеурочного пространства школы значительно расширяют границы музыкального просвещения, превращая школу в открытую культурную среду. Успех музыкально-просветительской работы напрямую зависит от личности учителя, его творческой инициативы и профессионального артистизма. Учитель музыки в роли просветителя способен сформировать у подрастающего поколения потребность в духовном общении с искусством, что является фундаментом гармонично развитой личности.

Предложенные в работе методические рекомендации и сценарии мероприятий (в частности, модель музыкальной квест-игры) могут быть использованы учителями музыки и педагогами школ и дополнительного образования для повышения эффективности эстетического воспитания в общеобразовательных учреждениях.

Список использованных источников включает 56 наименований: труды в области педагогики, психологии, музыкальной педагогики и методики.

В приложении представлен практический материал, который используется в настоящее время в педагогической деятельности.

Результаты научной работы прошли апробацию в *докладах* и научных проектах:

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Искусство и культура глазами молодых: пути исследования» 24 апреля 2026 г.