

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

кафедра теории и методики
музыкального образования

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

студента 5 курса 511 группы факультета искусств
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Музыка»

Матвеевой Людмилы Вячеславовны

Научный руководитель

доцент, канд. пед. наук

Зав. кафедрой

доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

_____ Козинская О.Ю.

Саратов, 2026

Введение

Актуальность исследования. Государственная политика, отраженная в «Концепции художественного образования в Российской Федерации» до 2030 года, подчеркивает важность культуры и искусства в образовании. Это призвано повысить статус художественного образования на государственном уровне, признавая его жизненно важным для формирования духовно развитых граждан, необходимых российскому обществу, ведь искусство служит проводником передовых гуманистических идей.

Направление стратегических усилий государства направлено в настоящее время на развитие преемственности поколений в области традиций и культуры, на ее развитие и, как основа этой работы – духовное оздоровление общества в целом. Эта цель достигается, в том числе, через систему образования, где ключевая роль отводится учителю.

Учитель в России во все периоды существования российского государства являлся просветителем, активно работал в этой области, на что четко указывает ретроспективный анализ культурно-просветительской деятельности. Россия, в частности, всегда относилась с большим вниманием к разработке методологии внешкольного образования. Весомый вклад в теорию и практику внешкольного воспитания и культурно-просветительской работы внесла Н.К. Крупская. В советский период просветительская работа была тесно связана с идеологией государства, но в широком смысле понималась как любая организованная вне учебных заведений деятельность, направленная на культурное развитие человека, представляя собой единое целое. Понятие «просвещение» трактуется по-разному. В широком смысле это распространение знаний и образование, а также система образовательных учреждений. В более узком смысле - это передача знаний и культуры. В педагогике «просвещение» часто приравнивают к «образованию», «обучению» и «популяризации».

В научных исследованиях «просвещение» рассматривается как процесс распространения культуры, предполагающий свободный выбор информации. А,

культурно-просветительская работа считается сложным видом управления, влияющим на людей и, следовательно, на социальные процессы в обществе.

Культурно-просветительская деятельность важна для развития личности ученика, расширения его кругозора и формирования понимания искусства.

Таким образом, культурно-просветительская деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в современной школе. Многие исследователи изучали различные аспекты этой деятельности: роль музыки в общении (М. Каган), формирование интереса к музыке (Н. Гродзенская), развитие ораторского искусства (Е. Ножин, Н. Бабич), особенности внеклассной музыкальной работы (Л.Г. Арчажникова, Кузнецова О.А., М.С. Осеннева и др.).

Отмечая практическую значимость данного направления работы учителя-музыканта, мы можем отметить недостаточную теоретическую исследовательскую часть этой деятельности. Поэтому считаем, что, основываясь на актуальности исследования культурно-просветительской деятельности учителя музыки в средней школе, мы можем сформулировать тему исследования «Культурно-просветительская деятельность учителя музыки в общеобразовательной школе».

Цель исследования - изучить культурно-просветительскую деятельность учителя-музыканта в современной общеобразовательной школе.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования:

- дать анализ внеурочной деятельности как формы культурно-просветительской работы в современной школе;
- выделить особенности культурно-просветительской деятельности учителя музыки;
- представить театральные лектории как форму культурно-просветительской деятельности учителя-музыканта;
- описать практическую работу по организации театрального лектория в средней школе.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами работы - анализ психолого-педагогической литературы, обобщение педагогического опыта, метод сравнительного анализа, сопоставление фактов, обобщение, формирование выводов.

В данном исследовании мы опираемся на следующие ключевые положения.

Теоретическая база: Концепция единства сознания и деятельности, разработанная Марковой А.К. и Фельдштейном Д.И., служит методологическим фундаментом. Кроме того, мы учитываем теоретические разработки, касающиеся специфики подготовки будущих учителей (В.А. Слостенина) и учителей музыки (Арчажникова Л.Г, Митина Л.М.).

В историческом контексте проводился анализ работ, посвященных эволюции музыкально-просветительских подходов в музыкальном образовании (Попова И. Н. Пиналов С.А. Николаева М.В.).

Психолого-педагогические аспекты мы изучали учение о психолого-педагогических основах лекционной пропаганды (Выготский Л.С., Железняк В.И., Слостенин В.А.).

Работы, посвященные развивающей и воспитательной роли музыкального просвещения, а также методам музыкально-пропагандистского воздействия на аудиторию позволили определить влияние музыки и в целом искусства (Б. Асафьев, Легостаев Е.Д., Легостаева Е.Е.).

Практическая ценность исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть применены в практической деятельности образовательных учреждений различного типа, включая средние общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования.

База исследования – МОУ СОШ № 67 им. О.И. Янковского и драматический театр им. И.А. Слонова г.Саратова.

Результаты исследования представлены в публикации научной статьи «Проект лектория «Ротеатр» в средней школе. / Л.В. Матвеева, Л.Н. Мещанова. // Современные технологии обучения и воспитания в

художественном образовании. – Вып. 29 / Под редакцией Козинской О.Ю. - Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2026. – С. 79 - 84. ISBN 978-5-6055898-8-4

Также автор участвовал в конкурсах научных студенческих работ, где были представлены результаты данного исследования: Проект лектория «ПРОТЕАТР» в средней школе - VII Международный творческий конкурс для студентов «Моя научная статья» (Интернет конкурс СМИ «Мир Олимпиад» - ЭЛ № ФС 77-74651, 1.01.2026-31.12.2026), научный руководитель – доцент Мещанова Любовь Николаевна; Проект лектория «ПРОТЕАТР» в средней школе – Всероссийский научно-исследовательский конкурс «Проект студента 2026» (Интернет конкурс СМИ «Мир Олимпиад» - ЭЛ № ФС 77-74651, 1.01.2026-31.12.2026), научный руководитель – доцент Мещанова Любовь Николаевна.

Структура выпускной квалификационной работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых источников и приложения.

Во введении обоснованы актуальность исследования, определены цель и задачи, ведущие к достижению поставленной цели, предложены методы и методологическая основа данной научной работы.

В первой главе рассмотрены основные аспекты культурно-просветительской деятельности учителя музыки в условиях общеобразовательной школы, при этом основное внимание уделяется внеурочной деятельности.

Вторая глава - методическая, в которой приводятся примеры практического использования материалов исследования, в частности, разработан проект театрального лектория как формы культурно-просветительской деятельности учителя музыки.

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

Список использованных источников включает 51 наименование и содержит труды в области педагогики, психологии, педагогики и методики в области искусства.

В приложении представлены материалы прикладного характера: Экскурсия «Саратов театральный», история здания драматического театра им. И.А. Слонова, Терминологический словарь.

Основная часть

Глава 1. Анализ культурно-просветительской деятельности учителя музыки

1.1 Внеурочная деятельность как форма культурно-просветительской работы в современной школе

В условиях современной глобализации, поликультурности и необходимости диалога культур, роль учителя в просвещении трудно переоценить. Просвещенные люди являются движущей силой прогресса своего государства, поскольку образование расширяет кругозор, помогает найти свое место в социуме и приносить пользу. Успех учителя определяется его способностью знать, понимать, владеть и применять профессиональную культурно-просветительскую компетентность в своей педагогической деятельности. Это, несомненно, ведет к совершенствованию его мастерства и, как следствие, к повышению качества образования подрастающего поколения. Эффективность учителя напрямую связана с его профессиональной компетентностью в сфере культурно-просветительской деятельности, что, в свою очередь, способствует улучшению качества образования. А образование, в свою очередь, открывает перед человеком новые горизонты, помогает ему обрести достойное место в обществе и стать ценным для своего государства.

В заключение отметим, что именно школьные годы – самое продуктивное время для развития человека. Здесь формируются моральные и эстетические взгляды и характер человека, поэтому культурно-просветительская работа в школе так важна. Внеурочная работа учителя является важной составной

частью культурно-просветительской деятельности, в которой учителя используют самые разные подходы. И, наверное, основной вывод из проведенного анализа можно сделать такой – все виды деятельности учителя и в урочной, и во внеурочной работе, имеют и должны иметь культурно-просветительский характер. Значимость внеурочной деятельности для образовательного процесса поистине высока, так как она способствует достижению личностных результатов, интересов и потребностей ребенка притом, что он сам выбирает ее.

1.2 Характеристика культурно-просветительской деятельности учителя музыки

В современном обществе, где образование нуждается в обновлении, становится критически важным пересмотреть роль и задачи учителя музыки. Главное – понять, насколько профессия педагога-музыканта важна для общества. Его задача – знакомить школьников с лучшими образцами искусства, повышать общий культурный уровень, развивать духовность учеников и, как следствие, общества в целом.

Особенность работы учителя музыки – ее многогранность. Он должен уметь быть и музыкантом, и иллюстратором, и дирижером, и лектором, и даже актером и режиссером.

В научно-педагогической литературе вопросы просвещения и музыкально-просветительской деятельности освещены достаточно полно и многогранно. Профессия учителя музыки представляется как уникальное сочетание педагогических навыков и музыкального искусства, что и обуславливает ее самобытность. Данное утверждение находит отражение в работах современных исследователей, посвященных проблемам профессиональной подготовки специалистов в области музыкальной педагогики.

Педагоги реализуют культурно-просветительские цели, используя различные формы и методы. Лекции и беседы остаются классическими и актуальными инструментами в современном образовании. Кроме них, в

арсенале педагога есть диспуты, дискуссии, научно-просветительские вечера, олимпиады, кружки и курсы.

В XX веке появились народные театры, детские коллективы, обновленные народные университеты, школы культуры, агитбригады, тематические «недели», любительские объединения и клубы, оригинальные праздники и обряды. Сегодня «метод проектов» является одним из самых востребованных, наряду с игровыми технологиями, коллективными творческими делами, мастер-классами и творческими мастерскими. Все более распространенной тенденцией культурно-просветительских мероприятий становится обучение через развлечение, то есть в формате эдьютейнмента.

В эпоху глобализации и мультикультурализма роль культурно-просветительской деятельности учителя в формировании толерантности и межкультурного диалога неопределима. Только образованные люди способны обеспечить прогресс своей страны. Просвещение расширяет горизонты человека, помогает найти свое место в обществе и приносить пользу государству.

Глава 2. Методические аспекты организации культурно-просветительской деятельности учителя музыки

2.1 Театральный лекторий как форма культурно-просветительской деятельности учителя-музыканта

Как отмечалось ранее в нашем исследовании, существует множество форм культурно-просветительской деятельности учителя, в том числе и учителя-музыканта в средней школе. Это и лекции, и проведение фестивалей, конкурсов, музыкальных лекториев и другие. Мы в нашей работе выделяем театральный лекторий, как наименее распространенную форму культурно-просветительской деятельности учителя музыки в общеобразовательной школе.

Театральный лекторий не имеет большого распространения в культурно-просветительском пространстве РФ. Мы можем назвать лишь несколько действующих театральных лекториев. Особо хотим подчеркнуть, значимость театрального лектория в приобретении детьми системы опорных знаний и

способов анализа художественной деятельности, обеспечивающих в совокупности необходимую базу для последующего самостоятельного знакомства с искусством, что способствует в дальнейшем обретению духовной автономии, развитию духа от безликого «мы» до формирования духовной свободы как основы индивидуальной художественной культуры.

Театральный лекторий как форма культурно-просветительской деятельности учителя-музыканта может стать базой совершенствования детской эмоциональной сферы, воспитания эстетического вкуса, интереса и любви к искусству, потребности в искусстве и готовности к восприятию искусства в собственном быту, на досуге; приобретению детьми (в основном в школьные годы) знаний и умений использования в самостоятельном знакомстве с искусством различных технических средств, средств массовой информации, справочной и другой специальной литературы.

Таким образом, можем констатировать, что театральный лекторий является интересной и деятельностной формой внеурочной деятельности, поскольку обладает широким спектром воздействия: образовательным, развивающим, воспитательным, необходимыми в культурно-просветительской работе учителя.

Театральный лекторий необходимо более глубоко внедрять в учебно-образовательный процесс как одну из действенных форм внеаудиторного художественного образования, стимулирующего духовно-нравственное воспитание детей и культурное развитие средствами театрального искусства.

2.2 Проект лектория «ProТеатр» в средней школе

Совместная внеурочная деятельность учителя музыки и детей, основанная на единых принципах, направлена на формирование художественной культуры школьников как ключевого элемента их духовного развития. Требования к уроку музыки как к форме искусства, такие как живое образное искусство, атмосфера сотрудничества, содружества, сопричастности и сотворчества, полностью применимы и к внеурочным занятиям.

Организация внеурочной культурно-просветительской деятельности позволяет:

- углубить теоретические знания и расширить образовательный кругозор;
- развить у большинства учеников интерес к театру и привлечь некоторых к театральной деятельности;
- организовать досуг учащихся в свободное от учебы время.

В заключение отметим, что внеурочные занятия в театральном лектории могут быть многочисленными и разнообразными. Экскурсии, театральные гостиные, квесты, мастер-классы, творческие мастерские. При этом подчеркнем, что целью таких лекториев ставится культурно-просветительская деятельность учителя-музыканта на базе организации коллективного досуга школьников.

Заключение

В результате проведенного исследования мы можем сделать некоторые выводы.

Внеурочная работа учителя является важной составной частью культурно-просветительской деятельности, в которой учителя используют самые разные подходы. И, наверное, основной вывод из проведенного анализа можно сделать такой – все виды деятельности учителя и в урочной, и во внеурочной работе имеют и должны иметь культурно-просветительский характер. Значимость внеурочной деятельности для образовательного процесса поистине высока, так как она способствует достижению личностных результатов, интересов и потребностей ребенка притом, что он сам выбирает ее.

Профессия учителя музыки представляется как уникальное сочетание педагогических навыков и музыкального искусства, что и обуславливает ее самобытность. В контексте культурно-просветительской деятельности учителя музыки выделяются дополнительные, специфические функции. Мы рассмотрели эвристически-познавательную, гедонистическую, ценностно-ориентационную и преобразующую.

Педагоги реализуют культурно-просветительские цели, используя различные формы. Лекции и беседы остаются классическими и актуальными инструментами в современном образовании. Кроме них, в арсенале педагога есть диспуты, дискуссии, научно-просветительские вечера, олимпиады, кружки и курсы. Отметим, что наиболее популярными у учителей-музыкантов становятся такие формы, которые тесно связаны с музыкально-педагогической деятельностью, такие как: лекции-концерты, концерты-диспуты концерты с комментариями, циклические формы, музыкальные театрализованные представления.

Культурно-просветительская работа, как творческий процесс, предполагает использование определенных методов. Например, для привлечения и удержания внимания слушателей в программы мероприятий включаются интерактивные приёмы общения: стихи, песни, загадки, викторины, биографические очерки авторов произведений. Также получили широкое распространение визуальный ряд через средства мультимедиа, иллюстрирующие слова лектора; игровые формы - проведение мероприятия в виде квеста, использование межпредметных связей.

Мы в нашей работе выделяем театральную лекторию, как наименее распространенную форму культурно-просветительской деятельности учителя музыки в общеобразовательной школе, который способствует формированию художественной культуры учащихся, что включает накопление социально-художественного опыта, развитие широты и социально значимой направленности личного эстетического вкуса школьника.

В настоящее время все более широкое распространение получает формат «эдьютейнмента» - обучение через развлечение. Именно данный формат мы стремились воплотить в лектории «ProТеатр» как проекте, в рамках которого проводятся лекции, семинары и экскурсии по актуальным вопросам и проблемам современного театрального искусства.

Цель такой лектории — дать представление о понятии «современный театр», о его развитии, об основах театрального менеджмента, о влиянии театра

на общественное сознание. Культурно-просветительский аспект заключается в популяризации театрального творчества, так как в рамках лектория рассказывается о новых спектаклях, об истории оперы и балета, о театральной архитектуре, театральных профессиях и многом другом.

Через неформальные встречи преподаватель может наладить более тесные, человеческие связи со школьниками, создавая атмосферу доверия и взаимопонимания, что положительно сказывается на его авторитете.

Функции культурно-просветительской деятельности учителя-музыканта в лектории «ProТеатр» отражают взаимосвязь с профессионально-педагогическими функциями на уроках музыки, которые включают эвристически-познавательную (поиск ответов на жизненные вопросы через осмысление произведений искусства), гедонистическую (получение эстетического удовольствия от соприкосновения с прекрасным), ценностно-ориентационную (формирование, закрепление и обновление взглядов и убеждений ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями, отраженными в искусстве) и преобразующую (изменение мышления, поведения и поступков участников в результате изменений в их ценностной системе).

В результате проведения нашего исследования, мы можем отметить, что роль внеурочной культурно-просветительской деятельности учителя-музыканта заключается в углублении теоретических знаний и расширении образовательного кругозора школьника; в развитии у большинства учеников интереса к театру и привлечении некоторых к театральной деятельности; а также в организации досуга учащихся в свободное от учебы время.

В целом, наше исследование не завершено, оно будет продолжено. В заключение хочется сказать словами Н.В. Гоголя: «Театр – это такая кафедра, с которой можно сказать много добра».