Лекция 1. Взаимосвязь методики музыкального образования с другими науками

ПЛАН

1. Методика музыкального образования как система научных знаний

2. Цель и задачи музыкального образования

3. Научно-исследовательская деятельность педагога-музыканта

4. Методы исследования музыкально-педагогической действительности

ЛИТЕРАТУРА

1. Нежинская, Т. А. Методика музыкального образования : учебное пособие / Т. А. Нежинская, Е. Ю. Коробейникова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 77 с. — ISBN 978-5-4497-4161-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/148559.html
2. Рачина, Б. С. Методика музыкального образования : учебник / Б. С. Рачина. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — ISBN 978-5-507-48470-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/397208

1. Методика музыкального образования как система научных знаний

Методика музыкального образования – это процесс и результаты интерпретации основополагающих теоретических положений к конкретным педагогическим условиям.

Методика реализует обучающую, воспитательную и развивающую функции музыкального образования и занимает промежуточное положение между наукой и искусством.

Методика находит свое выражение в конкретизации цели, задач, содержания, методов, средств музыкального образования и воплощается в учебных программах, методических рекомендациях, наглядных образцах живого и творческого процесса взаимодействия учителя, учащихся с музыкальным искусством и музыкальной культурой в целом.

Основополагающее значение для методики имеет теория музыкального образования. Теоретические положения являются одновременно базой и ориентиром, на основе которых разрабатывается конкретная методика музыкального образования. Она направлена, с одной стороны, на реализацию нормативных документов, регламентирующих содержание общего

музыкального образования, с другой стороны – на учет специфики конкретного образовательного учебного заведения, возрастных особенностей учащихся, круга их музыкальных интересов, опыта музыкальной деятельности, особенностей работы учителя музыки.

Будучи предметом освоения, музыка как искусство обусловливает *специфику* методики музыкального образования. Ее своеобразие проявляется в необходимости создания особой эмоционально-эстетической атмосферы урока, в направленности на развитие и становление духовного потенциала личности учащегося, в организации урока, сочетающего различные виды коллективной исполнительской музыкальной деятельности с индивидуально-творческим восприятием музыки в процессе ее слушания, исполнения, сочинения.

Пути достижения любой методической задачи могут быть многообразны и не допускают шаблонных решений. При этом учащийся, уровень его общего и музыкального развития являются исходной точкой для определения применительно к нему оптимального содержания и методов образования.

Особенность методики музыкального образования заключаются в том, что наряду с приемами и средствами развития индивидуальности личности в процессе музыкального образования огромное значение имеют пути формирования различных видов коллективного, прежде всего исполнительского, творчества учащихся.

Цель и задачи школьного музыкального образования. В современной педагогике целью общего музыкального образования принято считать формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей духовной культуры.

Понятие ***музыкальная культура учащихся*** чрезвычайно объемно и может иметь разную трактовку. Вот что в содержании этого понятия ставит на первое место Д.Б. Кабалевский: «…способность воспринимать музыку как живое, образное искусство, рожденное жизнью и неразрывно с жизнью связанное, - это «особое чувство» музыки, заставляющее воспринимать ее эмоционально, отличая в ней хорошее от плохого, это способность на слух определять характер музыки и ощущать внутреннюю связь между характером музыки и характером ее исполнения, это способность на слух определять автора незнакомой музыки, если она характерна для данного автора, его произведений, с которыми учащиеся уже знакомы…»[1]. Тем самым он подчеркивает значение музыкальной грамотности в широком смысле этого слова как основы, без которой музыкальная культура не может сформироваться. Важным в его представлении является также развитие у детей исполнительского, творческого начала.

Музыкальная культура ребенка проявляется в его музыкальной воспитанности и обученности.

Музыкальная воспитанность предполагает в первую очередь эмоционально-эстетический отклик на высокохудожественные произведения народного, классического и *современного* искусства, потребность в общении с ним, сформированность круга музыкальных интересов и вкусов.

Обученность в музыкальном образовании проявляется главным образом в знаниях музыки и о музыке, в музыкальных умениях и навыках, в широте и глубине приобретенного учащимися опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке, а также опыта музыкально-творческой деятельности.

Музыкальная воспитанность и обученность в практике музыкального образования существуют неразрывно, и основой их единства является специфика музыкального искусства, его интонационно-образная природа. Генетически заложенная в ребенке музыкальность и ее развитие в процессе целенаправленного воспитания и обучения являются основой успешного становления его музыкальной культуры.

Л.В. Школяр, характеризуя музыкальную культуру школьника, особо подчеркивает, что «становление ребенка, школьника как творца, как художника (а это и есть развитие духовной культуры) невозможно без развития фундаментальных способностей – искусства слышать, искусства видеть, искусства чувствовать, искусства думать…»[2]. При этом автор выделяет три компонента музыкальной культуры: музыкальный опыт школьников, их музыкальную грамотность и музыкально-творческое развитие.

Литовский педагог-музыкант А.А. Пиличяускас, исследуя проблему музыкальной культуры школьников, предлагает рассматривать ее как потребность в музыкальной деятельности, возникающую на основе соответствующих знаний, умений, навыков. При этом ученый подчеркивает, что *учащийся, усваивая ту или иную учебную программу, часто отворачивается от предлагаемых в ней ценностей и находит свои, о которых на занятиях практически не упоминается*. Происходит противопоставление академической музыки, на которую ориентирует учитель, и «альтернативной музыки» (термин А.А. Пиличяускаса, означающий несовпадение музыкальных предпочтений учителя и учащихся), которая, как правило, на уроке не звучит[3].

Существующая в нашей стране система музыкального образования обеспечивает следующие необходимые ***условия*** для развития музыкальной культуры учащихся:

- обязательность уроков музыки в учреждениях общеобразовательного типа;

- создание развернутой системы дополнительного музыкального образования, реализуемого во внеклассной и внешкольной музыкальной работе, в которой могут принять участие все желающие;
- подготовка профессиональных учителей музыки в системе высшего и среднего специального образования;
- предоставление возможности учителям музыки повышать свой профессиональный уровень в системе поствузовского образования;
- создание учебно-методической базы.

2. Цель и задачи музыкального образования

Цель музыкального образования, заложенная в той или иной концепции, определяет направленность всех компонентов музыкального образования: *задач*, принципов, содержания, методов и форм. Основные средства ее достижения – постоянные и систематические встречи воспитанников с музыкой, развитие на этой основе потребности в высоких образцах художественного творчества.

Ту или иную концепцию музыкального образования образуют в совокупности его цель, задачи, принципы, содержание, методы и формы. У каждой концепции (от лат. conceptio – восприятие; то есть системы взглядов на те или иные явления, способа рассмотрения каких-либо явлений, понимания чего-либо) есть автор или авторы. Концепция является результатом научно-исследовательской работы в названной области; разрабатывая ее, педагоги-музыканты базируются на методологии.

В концепции Д.Б. Кабалевского музыка как искусство органично связана с музыкой - учебным предметом. Целью музыкального образования

Дмитрий Борисович Кабалевский провозгласил воспитание музыкальной культуры учащихся как части всей их духовной культуры.

Задачи:

- увлечь детей музыкой, вызвать у них любовь к музыке, научить их ценить красоту музыки;
- развитие личности учащегося, обогащение его духовного мира; развитие способности видеть, слышать, чувствовать, думать;
- формирование навыков и специфических знаний о музыке в процессе работы над музыкальными образами, их духовным содержанием;
- выработка самостоятельного творческого мышления;
- формирование способности учащихся схватывать связи и отношения отдельных явлений музыкального искусства;
- установление критериев требований к учащимся в области эстетического воспитания.

Эдуард Борисович Абдуллин и **Елена Владимировна Николаева**,

принимая цель становления, развития музыкальной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, среди задач музыкального образования выделяют следующие:

- развитие в детях культуры чувств, художественной эмпатии, чувства музыки, любви к ней; творческого эмоционально-эстетического отклика на произведения искусства;
- знакомство учащихся с народной, классической, современной музыкой, прежде всего с шедеврами музыкального искусства во всем богатстве его форм и жанров;
- педагогическое руководство процессом усвоения учащимися знаний о музыке в их духовной связи с жизнью;
- развитие музыкально-творческих способностей, умений и навыков у учащихся в слушательской, исполнительской и «композиторской» деятельности;
- воспитание у учащихся музыкально-эстетического чувства, восприятия, сознания, вкуса;
- развитие потребности в общении с высокохудожественной музыкой;
- арттерапевтическое воздействие на учащихся средствами музыки;
- целенаправленная подготовка учащихся к осуществлению музыкального самообразования;
- помощь ребенку в осознании себя как личности в процессе общения с музыкой.

В зависимости от того, какие из задач оказываются приоритетными в той или иной концепции музыкального образования, конкретной учебной программе, цель музыкального образования приобретает определенную направленность. Этим в первую очередь характеризуется состояние современного отечественного музыкального образования, для которого характерны различные пути достижения его исходной цели.

В концепции **Людмилы Александровны Безбородовой** и **Юлия Багировича Алиева** высшая цель школьного музыкального образования трактуется как передача ценного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве в его наиболее полном и всестороннем виде и развитии на этой основе положительных черт и свойств личности каждого ребенка.

Задачи музыкального воспитания и образования на уроках музыки в современной школе:

- формирование музыкальной культуры учащихся;
- приобретение детьми системы опорных знаний, умений и способов музыкальной деятельности;

- развитие музыкальных способностей, певческого голоса, знаний и умений в области музыкальной грамоты;
- обретение духовной автономии, развитие духа от безликого «мы» до формирования духовной свободы как основы индивидуальной художественной культуры;
- совершенствование детской эмоциональной сферы, воспитание музыкального, эстетического вкуса;
- становление «национальной широты» музыкального вкуса;
- приобщение детей к «золотому фонду» народной, классической и современной песни;
- развитие умения общаться с образцами современной музыки;
- активизация общественно-полезной направленности музыкальных занятий;
- приобретение детьми знаний и умений использования в самостоятельном знакомстве с музыкой различных технических средств.

Нина Александровна Бергер именует свою концепцию «Музыка для всех» и подчеркивает ее направленность на то, чтобы дать возможность каждому человеку почувствовать на себе благотворное воздействие музыки, найти для себя смысл занятий музыкой, прежде всего, в приобретении личной гармонии. Цель работы Н.А. Бергер - «развеять миф о тех трудностях, которые поджидают человека на пути к музицированию и музыкальному образованию».

Задачи (в рамках общего музыкального образования):

1. Свободная ориентация в нотном тексте (читать ноты, как читают книгу), его быстрое выучивание и длительное хранение в памяти;
2. Умение записать несложный музыкальный материал нотами;
3. Владение всеми тональностями - звуковыми красками – как равноправными;
4. Возможность раскрытия собственного «Я» через непосредственное высказывание в процессе творческого музицирования.
5. Специальное музыкальное образование предполагает еще профессиональное (виртуозное) владение инструментом или голосом. При этом необходимо сохранить здоровье ребенка и его право на детство.

3. Научно-исследовательская деятельность педагога-музыканта. Профессор Московского педагогического государственного университета Г.М.Цыпин утверждает и обосновывает следующие положения:

1. Вне зависимости от того, какой профессиональной деятельностью занимается человек, он должен вникать в ее суть и смысл, постигать ее природу и характерные особенности.

2. Чтобы хорошо делать свое дело, человек сегодня должен много знать, и, что еще важнее, быть открытым для восприятия и усвоения новых знаний - причем, не только в рамках своей профессии, но и в смежных областях.

3. Нельзя заниматься творческой работой, не размышляя обо всем том, что с ней связано, о многочисленных проблемах, возникающих по ходу дела, не пытаясь найти рациональные пути решения этих проблем, не стремясь усовершенствовать сам процесс творчества.

4. Научно-исследовательская работа активизирует профессиональный интеллект; расширяет кругозор; обогащает творческий потенциал; развивает способность человека логично и последовательно мыслить, выделять основное и главное; формирует понятийно-категориальный «аппарат», пополняет словарный запас.

5. Существуют определенные закономерности, подчиняющие себе научно-исследовательскую деятельность. Будучи объективными по своей природе, они действуют независимо от каких-либо внешних факторов и обстоятельств.

6. Чтобы научиться хорошо излагать свои мысли, важно постоянно изучать и анализировать материалы, сделанные другими авторами.

7. Опытному, квалифицированному, думающему специалисту практически всегда есть с чем обратиться к своим коллегам, что сделать предметом обсуждения.

Получение новых знаний о закономерностях музыкального образования, разработка и обоснование исходных положений, категорий происходит в процессе психолого-педагогического исследования. Оно объясняет и предсказывает факты и явления.

5. Методы исследования музыкально-педагогической действительности. Всесторонне изучить исследуемую проблему позволяет применение целого ряда методов.

Методом называют *способ познания явлений природы или окружающей действительности, в том числе и музыкально-педагогической действительности*.

Методы делят на *теоретические* и *эмпирические* (от греческого «эмпирия» - опыт). К первым относят работу с научной литературой, с трудами по философии, педагогике, психологии, искусствознанию, культурологии, социологии и т.д.; метод обобщения передового педагогического опыта.

К эмпирическим методам исследования относят обычно педагогические наблюдения, опросы (письменные и устные), интервьюирование и анкетирование, тестирование, обучающие эксперименты и проч. Эти методы, несмотря на их кажущуюся простоту, требуют специальных знаний и умений; у них есть своя специфика.

6. Методы и формы организации музыкальной деятельности в начальной школе

Выходы содержания общего музыкального образования в гуманитарно-культурологическое пространство потребовали разработки специфических методов, адекватных природе музыкального искусства (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Л.А. Безбородова, Н.А. Ветлугина, Л.Г. Дмитриева, Д.Б. Кабалевский, М.С. Красильникова, Е.Д. Критская, О.П. Радынова, Г.П. Сергеева, Н.М. Черноиваненко, Л.В. Школяр и другие).

Метод размышлений о музыке - выбор проблемы и предъявление ее детям для самостоятельного решения. Реализуется в форме коротких бесед педагога с детьми. Поощряется столкновение мнений, которое приводит к совместному «открытию» основ музыки.

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному в процессе обучения музыке (метод перспективы и ретроспективы) - установление преемственных связей между темами, отражающими закономерности музыки, музыкальными явлениями, годами обучения, музыкальными произведениями. Метод направлен на формирование у детей целостного представления о музыке.

Метод создания композиций - объединение разных форм общения детей с музыкой при исполнении одного произведения (игра в ансамбле с учителем, сопровождение песни игрой на детских музыкальных инструментах и т.п.). Метод направлен на формирование интереса к музыке, расширение исполнительского опыта детей.

Метод музыкальных обобщений - активизация музыкального опыта детей через создание поисковой ситуации. Метод направлен на усвоение детьми ключевых знаний о музыке, формирование музыкального мышления.

Метод эмоциональной драматургии - определенная последовательность музыкального занятия на основе контраста или развития эмоционального тона. Метод направлен на активизацию эмоционального отношения детей к музыке.

Метод создания художественного контекста (выходы за пределы музыки) - раскрывает связь музыки с произведениями других видов искусства, историческими событиями, природой, жизненными ситуациями. Метод направлен на развитие музыкальной культуры детей через создание культурно-эстетической среды.

Метод моделирования художественно-творческого процесса - погружение детей в процесс «рождения музыки», перевод ребенка из позиции реципиента в позицию композитора, интерпретатора. Метод направлен на повышение активного, деятельностного освоения музыки в противовес информативно-словесным методам.

Метод интонационно-стилевого постижения музыки - сопоставление и анализ интонационно-образных особенностей музыкальных произведений разных эпох, направлений и стилей. Метод направлен на формирование и

развитие художественно-познавательной деятельности, развитие интонационно-слухового опыта детей.

Метод сопереживания - создание условий для активизации эмоционально-чувственного опыта ребенка. Метод основан на понимании эстетического восприятия как процесса личностно обусловленного.

Метод содержательного анализа - движение от содержания к форме, от художественной идеи произведения к средствам ее выражения. Метод направлен на формирование целостности-дифференцированности восприятия, на развитие музыкального мышления.

Каждый метод музыкального образования, обучения и развития детей включает в себя комплекс уточняющих и детализирующих его методических приемов. Их мы рассмотрим в следующих главах.

Методика музыкального образования