

Целостное описание передового педагогического опыта
Формирование музыкально-эстетической культуры личности ребенка

ФИО автора ППО: Шилова Ольга Александровна, ПДО, ВКК

Актуальность опыта

В современном обществе неотъемлемой частью воспитания гармонично развитой личности, богатой эмоциями, относящейся к жизни творчески, с максимальной отдачей сил, знаний, умений остаётся искусство.

Музыкально-эстетическая культура - это культуротворческая деятельность, процесс и результаты которой духовно обогащают общество ценностями искусства и образцами культуры, что способствует самосозиданию человека как субъекта культурно-исторического процесса.

Такая деятельность помогает преодолеть проблемы нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения, связанные с отсутствием идеалов.

Искусство помогает воспитывать такие нравственные качества, как честность, доброта, сострадание, чувство справедливости, преданность делу, профессионализм.

Духовая музыка является одним из самых демократичных видов искусства, обладает богатым арсеналом средств идейно-эмоционального воздействия и разнообразными формами участия в массовых празднествах и концертной деятельности.

Цель опыта – формирование музыкально-эстетической культуры личности ребенка средствами коллективного инструментального музицирования.

Отличительные особенности опыта обусловлены социальным заказом на создание творческого коллектива - детского духового оркестра.

Главная идея опыта

Главная идея опыта заключается в популяризации детских духовых оркестров, в создании творческого объединения, где каждый ребенок может попробовать свои силы в коллективном инструментальном творчестве, независимо от уровня его способностей и наличия или отсутствия музыкального образования.

Игра на инструментах духового оркестра сопряжена со значительной затратой физических сил и связана с общим психическим и физическим развитием ребенка, поэтому для занятий в оркестре принимаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий данным видом творчества.

В то же время, предусмотрена и возможность обучения детей с ОВЗ.

1. Теоретическое обоснование опыта

В определении составляющих компонентов формирования музыкально-эстетической культуры личности я руководствовалась определением понятия «музыкально-эстетической культуры личности», данное в работе Павловой И.Ю.¹: «музыкально-эстетическая культура личности – это совокупность качеств музыкально-эстетического сознания и музыкально-эстетической деятельности личности, раскрывающих меру освоения ею духовных ценностей общества». Музыкально-эстетическое сознание, являясь внутренним идеальным планом музыкально-эстетической деятельности, выступает важным компонентом музыкально-эстетической культуры личности. И.Ю. Павлова отмечает, что «музыкально-эстетическое сознание не всегда обнаруживает себя в непосредственно воспринимаемых формах, большое значение имеют скрытые внутренние процессы, такие как, потребности, восприятие, мышление, представление, воображение, которые характеризуют отношение личности к искусству и области действительности»².

Начало музыкально-эстетического отношения личности определяют ее музыкально-эстетические потребности. В музыкальной педагогике потребность в музыке трактуется как «...положительное устойчивое отношение к музыкальному искусству»³. А эстетическое восприятие и понимание музыки рассматриваются как необходимый компонент в процессе формирования музыкально-эстетической культуры личности.

Музыкально-эстетические оценочные представления проявляются в музыкально-эстетических взглядах, убеждениях и выражаются в суждениях личности. В работе музыканта-педагога Э.Б. Абдуллина определяется значение развития оценочных представлений личности. Он пишет: «Способность дать эстетическую оценку произведению характеризует достаточно высокий уровень развития восприятия музыки и может служить одним из показателей музыкальной культуры»⁴.

Следовательно, музыкально-эстетические знания – это основа формирования музыкально-эстетической культуры личности.

¹ Павлова, И.Ю. Формирование музыкально-эстетической культуры студентов педвуза на основе использования национального музыкального фольклора / И.Ю. Павлова: дисс... канд. пед. наук. – Казань, 2001. – 239с.

² Там же

³ Абдуллин, Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе / Э.Б. Абдуллин. – М.: Просвещение, 1983. – 112с. 2

⁴ Там же

Именно на знания опирается личность в системе своих логических суждений, которые образуют рациональный уровень музыкально-эстетического сознания.

Развитый музыкально-эстетический вкус характеризуется способностью самостоятельно выражать суждение о художественных ценностях не только музыкального произведения, но и культуры в целом.

Музыкальная деятельность является началом личностной музыкальной культуры, так как в музыкальной деятельности развиваются природные задатки человека к музыке, его музыкальное чувство, вкус, любовь и понимание музыкального искусства, способность к музыкальному исполнительству. Именно поэтому так важна для детей выступления на публике, организованная концертная деятельность, участие в благотворительных акциях, фестивалях – то, что вызывает социальное признание музыкальной деятельности и развивает чувство ответственности.

Деятельность по овладению музыкально-эстетическими ценностями эстетизирует все остальные сферы жизнедеятельности личности. И дает основание рассматривать музыкальную деятельность как музыкально-эстетическую деятельность .

Музыкально-эстетическая деятельность проявляется в личностной активности, которая состоит в духовно-практическом овладении музыкально-эстетическими ценностями общества .

Л.Н. Иванова⁵ на основе выводов выше названных авторов выделила такие компоненты музыкально-эстетической культуры личности: а) музыкально-эстетические потребности; б) эстетическое восприятие и понимание музыки; в) художественно-творческие умения и навыки; г) музыкально-эстетический вкус; д) музыкально-эстетическая деятельность⁶.

2. Технология реализации идеи

Для реализации идеи популяризации и приобщения к музыкальному творчеству детей и молодежи была создана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский духовой оркестр». Коллектив был создан в рамках городского проекта «Дети Хабаровска» в 2010 году и по сей день остается востребованным и актуальным творческим объединением, а с 2016 года является обладателем звания «Образцовый коллектив детского любительского творчества».

⁵ Иванова, Л.Н. Музыкально-эстетическая культура личности: сущность и составляющие компоненты / Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств – 2012, 25-30

Программа составлена для детей, начинающих обучение с 10 – 12 лет, не имеющих начальных музыкальных навыков. Содержание программы предполагает возможность ускоренного обучения за счёт разного уровня начальной подготовки учащихся, в связи с чем освоение представленной программы могут начинать дети и более старшего возраста. Общим для всех учащихся является необходимость строгой постепенности и последовательности в обучении.

Программой предусмотрена и возможность обучения детей с ОВЗ:

- 1) детей с пониженным зрением и слабовидящих 3-й группы,
- 2) детей, имеющих заболевания астматического характера.

Дети с ОВЗ в полном объеме наряду с остальными учащимися осваивают учебный материал. Для детей с нарушением зрения на каждом занятии рекомендуется проводить зрительную гимнастику (методическое обеспечение), при необходимости дидактический материал (нотный материал, оркестровые партии) печатаются более крупным шрифтом (размер нотоносца от 8,5 мм).

Главная особенность опыта - система обучения в коллективе оркестра. Учащиеся 1 года обучения составляют подготовительный состав оркестра, учащиеся со 2 по 5 год обучения составляют единый - основной - состав коллектива, где у каждого участника есть своя оркестровая партия определенной степени сложности, соответствующая возможностям ребенка и уровню обученности. Оркестровые репетиции проводятся совместно.

Формирование музыкально-эстетической культуры личности ребенка предполагает использование личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов.

Поскольку музыкально-эстетические знания – это основа формирования музыкально-эстетической культуры личности, то формирование музыкально-эстетической культуры средствами духового оркестра предполагает работу в таких направлениях, как:

- 1) общемузыкальная подготовка;
- 2) обучение игре на музыкальных инструментах;
- 3) оркестрово-ансамблевая подготовка;
- 4) участие в концертной и иной деятельности, обусловленной социальным заказом на уровне города, края.

Чаще всего в одном уроке (занятии) применяется дидактический материал из разных разделов. Такой принцип построения позволяет выстраивать индивидуальную траекторию развития каждому учащемуся в зависимости от его уровня подготовки, возраста и сложности осваиваемого им инструмента.

Музыкальная деятельность является началом личностной музыкальной культуры, так как в музыкальной деятельности развиваются природные задатки человека к музыке, его музыкальное чувство, вкус, любовь и понимание музыкального искусства, способность к музыкальному исполнительству. Именно поэтому так важны для детей выступления на публике, организованная концертная деятельность, участие в благотворительных акциях, фестивалях – то, что вызывает социальное признание музыкальной деятельности и развивает чувство ответственности.

3. Условия, обеспечивающие наибольшую эффективность формирования музыкально-эстетической культуры личности ребенка

- 1) Наличие инструментов, описанных в программе.
- 2) Выделенное помещений для проведения репетиций оркестра.
- 3) Участие нескольких педагогов-музыкантов, отвечающих за конкретные инструментальные группы оркестра (деревянная духовая, медная духовая и ударная группы).
- 4) Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями (школы, лицеи, интернаты).
- 5) Проведение индивидуальных и групповых занятий. Индивидуальные занятия проводятся непрерывно и последовательно со всеми учащимися независимо от степени подготовки.
- 6) Разновозрастной, разноуровневый коллектив оркестра.
- 7) Применение личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов
- 8) Оркестровые репетиции проводятся совместно.
- 9) Участие в концертной деятельности.

4. Результативность опыта

Педагогические наблюдения, ведения дневника репетиций позволяют сделать следующие выводы:

1) у обучающихся сформированы **музыкально-эстетические потребности** в прекрасном: в посещении концертов, музеев, в прослушивании и понимании музыкальных произведений, посещении музыкальных спектаклей, филармонии, читают музыкальную литературу, собирают сведения о музыкантах;

2) обучающиеся обладают довольно развитым **эстетическим восприятием и пониманием музыки** (так, я обратила внимание, что обучающиеся не воспринимают резкие громкие звуки, не любят шансон,

некоторые стремятся самостоятельно исполнять джазовые произведения и др.);

3) обучающиеся проявляют *художественно-творческие умения и навыки*, что выражается в умении «читать с листа», в переложении некоторых мелодий; предлагают свои элементы оранжировки известных мелодий, в импровизации (особенно на репетициях и др.);

4) у них есть *музыкально-эстетический вкус*;

5) они любят участвовать в *музыкально-эстетической деятельности* (они любят играть музыку, любят посещать совместные репетиции, им нравится выступать на публике с благотворительными концертами, участвовать в фестивалях, днях города, на временных сценах и др.)

Показателями эффективности опыта и востребованности программы «Детский духовой оркестр» являются устойчивая динамика достижения прогнозируемых программой результатов учащихся, сохранность контингента и профориентационный эффект у части обучающихся. Данные представлены в Таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1

Динамика доли обучающихся (в %), достигших прогнозируемых результатов реализации образовательной программы

	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Учащиеся, достигшие прогнозируемых результатов обучения	90%	95%	100%
Учащиеся, участвующие в социально-значимых мероприятиях города и края	85%	95%	95%
Выпускники, продолжившие обучение по профилю коллектива	50%	60%	65%

Таблица 2

	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Сохранность контингента учащихся	90%	95%	100%

Таблица 3

Выпускники, продолжившие свое обучение в ССУЗ по профилю программы

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год выпуска	Дальнейшее место учебы
1.	Наумец Евгения	2015-2016 учеб.г.	КГБ ПОУ "ХККИ"
2.	Поляков Владислав	2015-2016 учеб.г.	КГБ ПОУ "ХККИ"
3.	Мочалов Константин	2016-2017 учеб. г.	КГБ ПОУ "ХККИ"
4.	Акуленко Екатерина	2017-2018 учеб. г.	КГБ ПОУ "ХККИ"
5.	Койнов Вадим	2017-2018 учеб. г.	КГБ ПОУ "ХККИ"
6.	Стасюк Даниил	2017-2018 учеб. г.	КГБ ПОУ "ХККИ"
7.	Фадеева Анастасия	2017-2018 учеб. г.	КГБ ПОУ "ХККИ"

5. Рекомендации по использованию продуктов опыта передовой педагогической деятельности

Практический опыт реализации представленной программы показал, что творчество детских музыкально-инструментальных коллективов востребовано и актуально. Благодаря работе с учащимися различных общеобразовательных школ и лицеев города удастся успешно воплощать в жизнь идею опыта - популяризировать и приобщать абсолютно разных детей к искусству, развивать их творческие способности и повышать культурно-эстетический уровень.

С целью охвата наибольшего количества детей рекомендуется сотрудничать с общеобразовательными учреждениями (школы, лицеи, интернаты).

С учащимися необходимо проводить индивидуальные и групповые занятия. С этой целью для реализации программы необходимо участие нескольких педагогов-музыкантов, отвечающих за конкретные инструментальные группы оркестра (деревянная духовая, медная духовая и ударная группы). Для достижения намеченных задач с начинающими оркестрантами проводятся планомерные и непрерывные занятия, рассчитанные на формирование и совершенствование практических навыков игры на музыкальном инструменте. Индивидуальные занятия проводятся непрерывно и последовательно со всеми учащимися независимо от степени их подготовленности.

Содержание программы имеет 3 раздела: 1) общемузыкальная подготовка; 2) обучение игре на музыкальных инструментах; 3) оркестрово-ансамблевая подготовка. Содержание этих разделов можно использоваться как отдельно поурочно, так и комбинированно. Педагог, реализующий программу, вправе самостоятельно комбинировать материал программы, с целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории каждого

учащегося, при условии соблюдения последовательности в обучении (принцип «от простого к сложному»).

К занятиям в оркестре можно приступать лишь тогда, когда учащиеся достигнут определенного уровня владения музыкальным инструментом. Не следует форсировать первоначальный период обучения – это важный и ответственный этап в становлении детского коллектива, предопределяющий весь дальнейший путь его творческого развития.

По истечении полугода индивидуальных занятий (для учащихся 1 года обучения) при наличии достаточного уровня владения навыками игры на инструменте организуются ансамблевые занятия с целью развития первоначальных навыков игры в ансамбле, выработки строя оркестра, оркестрового ансамбля.

Начинать сразу с оркестровых репетиций не рекомендуется. Между индивидуальным обучением и занятиями с оркестром должен пройти этап оркестрово-ансамблевой подготовки.

Репертуар детского духового оркестра должен быть тесно связан с содержанием и основной идеей программы. В основе формирования репертуара инструментального коллектива лежат принципы:

- идейно-художественной ценности,
- разнообразия жанров и тематики,
- многоплановости применения,
- доступности,
- «от простого к сложному»,
- заинтересованности участников оркестра.

На основе имеющегося репертуара составляется программа концерта и музыкального оформления любого мероприятия. При этом программа выступления оркестра (особенно концертная) должна быть не только интересной – она должна нести воспитательный заряд.