

художественное развитие детей

Осипова Марина Борисовна,

аспирант кафедры музыкального образования

Уральского государственного педагогического университета,

г. Екатеринбург,

директор Муниципального образовательного учреждения

дополнительного образования детей «Детская школа искусств»,

г. Нижняя Салда Свердловской области

osipova_ns@mail.ru

Школа искусств – в развитии музыкальной культуры подростков малого города

Современная гуманистическая образовательная парадигма, в контексте президентской инициативы «Наша новая школа», ориентирована на развитие человека культуры, приобщение школьников к общечеловеческим и национальным ценностям, к лучшим образцам народного, классического и современного искусства, на воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; на усиление общекультурного содержания образования и наполнение его творческой составляющей.

Формы и способы приобщения к культурным ценностям требуют дифференциации с учетом конкретной ситуации, уровня готовности к восприятию произведений и достижений культуры определенной социальной или возрастной группы: человек видит только то, что способен увидеть в меру своего понимания. Это подчеркивает А. И. Арнольдov: «Духовный хлеб человек выбирает себе сам: он потребляет то, что ему лично близко, что он уважает и любит» [1, с. 86].

Это правило не является исключением и для подростков, которые образуют особую социально-демографическую группу, имеющую свою субкультуру (систему ценностей и норм поведения, вкусов и форм общения), отличную от культуры «взрослых». Однако, по мнению Михайловой Л. И., в период становления культурных потребностей и интересов, когда отсутствуют адекватная оценка и обоснованные суждения об истинных и мнимых ценностях, внутренняя замкнутость и противоречивость поведения данной общности может привести к ограничению их сознания, отказу от восприятия новых социокультурных ценностей или ориентаций на ценности «высокой» культуры [2, с. 36]. К

тому же процесс развития музыкальной культуры подростков в малом городе имеет свою специфику, определяемую социокультурными условиями жизни (отдаленность от культурных центров, сохранение определенных традиций в сочетании с мощным воздействием современных средств массовой информации).

Для проектирования модели развития музыкальной культуры подростков в условиях малого уральского города Нижняя Салда Свердловской области (с населением в 18000 жителей) автором статьи было проведено исследование, направленное на изучение интересов, склонностей и предпочтений младших подростков в сфере организации музыкального воспитания и культурного досуга. В исследовании приняли участие 87 детей из средней общеобразовательной школы № 7 и гимназии названного города; в том числе только 35 учащихся из 87-ми (40 %) обучаются или обучались в детской школе искусств (ДШИ). Подросткам была предложена анкета, включающая вопросы закрытого типа и творческие задания.

Вначале учащиеся должны были дать характеристику культурного человека, выделив наиболее значимые, по их мнению, четыре качества из семнадцати предложенных либо дополнив этот перечень. Анализ полученных характеристик позволил объединить полученные показатели в четыре группы. В первую группу вошли качества, рейтинг которых составил 50–78%. По мнению младших подростков, культурным можно считать порядочного, доброго, воспитанного и тактичного человека, добросовестно и творчески относящегося к любому делу, умеющего легко устанавливать контакты с людьми. Во вторую группу включены следующие характеристики (с отрывом от первой группы в 15–20%): высокий уровень образования и широкая эрудиция, умения развивать свои способности и действовать с полной самоотдачей, увлечение и понимание искусства, широкие жизненные интересы, бережное отношение к природе. Третью группу составили качества, менее всего характеризующие культурного человека: умение красиво жить или окружить себя красивыми вещами и активная гражданская позиция. К четвертой группе отнесены характеристики, не отмеченные ни одним из анкетированных, – верующий и хорошо разбирающийся в моде (одежде). Таким образом, в сознании детей вектор развития личности перемещается от человека «образованного» к человеку «воспитанному».

Затем детям было предложено ответить на вопрос, касающийся их предрасположенности к тому или иному виду искусства. Анализ ответов показал, что подростки отдадут предпочтение двум видам искусства: кино и музыке, которые и поделили между собой первое место. Следовательно, доступность и эмоциональность языка музыки, ее глубокое проникновение во внутренний мир школьников (отмечают 89%

опрошенных), создают благоприятные условия для освоения подростками ценностей музыкальной культуры, развития эмоциональной отзывчивости и нравственных переживаний.

Многообразие путей и форм вхождения музыкального искусства в жизнь подростка (школа, учреждения дополнительного образования и культуры, радио- и телепередачи, CD и DVD-плееры, кино и т. п.) чаще всего сопровождается стихийным и самостоятельным удовлетворением еще не сформировавшихся личных вкусов, потреблением музыкальной продукции низкого эстетического качества, рассчитанной на легкость восприятия (незамысловатая мелодия, танцевальный ритм, простота гармонического языка и содержания текстов). Это подтвердили и ответы, полученные на вопрос анкеты: «Что оказывает влияние на ваши интересы в сфере музыкального искусства?». Таким образом, формирование художественно-эстетических предпочтений и вкусов младших подростков происходит под преобладающим влиянием средств массовой информации – 38% и сверстников (друзей) – 30%; только 27% анкетированных подчеркнули роль образовательных учреждений и семьи.

Сегодня технические каналы связи предоставляют неограниченные возможности для знакомства с музыкальным искусством и получения художественных впечатлений не только в концертных или домашних, но и в различных других условиях, например в городском транспорте. Подростки могут слушать музыку практически в любое время суток, выполняя при этом различные действия: гуляя или общаясь с друзьями, читая книги и т. п. «Репертуарная» политика средств массовой информации и студий звукозаписи, ранее являвшихся пропагандистами и проводниками «серьезной» музыки, в значительной степени поменяла приоритеты, и на развивающуюся личность подростка оказывает влияние множество субъективных факторов и неконтролируемых явлений, неоднозначных, а порой и ценностно искаженных. В условиях, когда каждый ребенок имеет свободный доступ к любой музыке, а его опыт «слушателя» шире осведомленности в мире музыкального искусства, резко возрастает значение готовности, способности и умений школьника самостоятельно и компетентно разбираться в нарастающем потоке музыкальной информации, избирательно регулировать свои музыкальные вкусы, выключая или переключая ручку теле-, видео- и радиоаппаратуры.

Изучение музыкального опыта учащихся позволяет выявить интересы, пристрастия, широту кругозора и общую осведомленность о музыкальных произведениях, а также мотивацию обращения к различным жанрам. В ходе исследования подросткам требовалось выполнить три творческих задания: написать о своем любимом музыкальном произведении, представить себя редактором студии звукозаписи и, выполняя данную

роль, подготовить к выпуску два подарочных CD-диска – для своих друзей и для домашней фонотеки.

Неудивительно, что ведущее место на обоих дисках заняла развлекательная музыка. В отличие от младших школьников (сравнение с результатами исследования, проведенного ранее) музыкальные приоритеты подростков сместились в сторону увлечения легким жанром, что объясняется влиянием социально-возрастной группы, ориентацией на моду, престиж, удовольствие и китч. Наибольшей популярностью пользуются рок (ему отдали предпочтение 57% респондентов), рэп (45%) и поп-музыка (36%). К сожалению, огромный пласт национальных традиций и народной музыки практически не осваивается подростками, заменяясь иностранными образцами, что неминуемо приводит к отрицательной динамике развития чувства патриотизма, национальной гордости и самосознания. Известно, что «Произведение искусства... представляет огромные возможности для узнавания ребенком самого себя и другого человека. Ведь искусство является тем зеркалом, в которое человечество на протяжении многих веков всматривается для того, чтобы себя увидеть и узнать» [3, с. 46].

В ходе анализа результатов было выявлено, что для большинства детей, поклонников популярной музыки, факт преимущества классических и академических произведений не является очевидным. Но все-таки 8% подростков включило в число предпочитаемых симфоническую и оперную музыку (практически это ученики ДШИ, обучающиеся на отделении музыкального искусства). Подчеркнем, что родители (подростки в ходе анкетирования отвечали на вопрос о музыкальных интересах своих родителей и учитывали их при комплектовании семейного CD-диска) также предпочитают популярную и современную эстрадную музыку развлекательного характера, ставя на второй план классическую и народную музыку. Таким образом, четко прослеживается тенденция к снижению интереса подростков и их родителей к серьезной музыке, которая, имея огромные возможности для формирования духовности, музыкальных вкусов и самосознания школьников, не входит в сферу увлечений большинства опрошенных. Следовательно, необходимы поиск новых путей, форм и способов пропаганды лучших образцов народного и классического музыкального наследия, разработка новых концептуальных подходов к моделированию культурно-просветительской деятельности школы искусств.

Понимая дополнительное образование не как механическое дополнение к основному, а как развивающую среду, коллектив детской школы искусств г. Нижняя Салда целенаправленно предоставляет учащимся возможность обретения новых знаний, нового личностного опыта в разнообразных формах общения и взаимодействия с другими

людьми, возможность новых ролей и событий. Поэтому с 2007-08 учебного года планомерно расширяется сфера взаимодействия с образовательными учреждениями: успешно реализуются совместные учебные и творческие проекты; концертная, культурно-просветительская и выставочная деятельность ориентированы уже на четыре возрастные группы (дошкольники, младшие школьники, подростки и старшеклассники); на базе всех общеобразовательных школ открыты группы эстетического развития для детей, нуждающихся в повышенном педагогическом внимании и поддержке.

Органично соединив учебную и внеурочную деятельность в единое целое, Детская филармония и Детская художественная галерея, структурные подразделения школы, удовлетворяют потребность учащихся в познавательной деятельности за рамками школьной программы, расширяя их кругозор, способствуя усвоению и присвоению общечеловеческих ценностей, развитию самостоятельности и гибкости мышления, способности к рефлексии, анализу и синтезу, а также создавая весьма благоприятные условия для творческой самореализации всех желающих.

За истекшие три года желание общаться с искусством сформировано у 84% учащихся школы искусств и у 37% не обучающихся в ДШИ детей (число достаточно регулярно посещающих концерты из этой категории увеличилось с 10% до 18%). Две трети подростков подчеркивают общественную и личностную значимость мероприятий, в которых они участвуют; а уровень творческой самореализации учащихся школы искусств вырос до 92%. Таким образом, ДШИ становится важным и действенным фактором реализации и развития культурных потребностей школьников, центром музыкальной культуры города.

О положительных результатах совместной деятельности педагогических коллективов образовательных учреждений и родителей по включению в мир подростков новых социокультурных ценностей и ориентаций на общечеловеческую сокровищницу «высокой» культуры свидетельствуют ответы детей на вопрос анкеты об основных источниках информации по проблемам искусства. Для большинства из них главным источником являются теле- и радиопередачи (38%), далее следуют классные часы, лекции и беседы (24%), статьи об искусстве в газетах и журналах (21%, в том числе в литературно-художественных и искусствоведческих журналах – 9%), а каждый девятый подросток отдает предпочтение литературе по теории и истории искусств (11%).

В Нижней Салде, наряду с имеющимися ограничениями доступа к ценностям культуры (отдаленность от культурных центров, ограниченность выбора культурных учреждений и спектра деятельности), сохранены положительные традиции художественного образования и бережное отношение к музыкальной культуре,

позволяющие вовлечь почти каждого подростка в планомерную внеклассную и внешкольную творческую деятельность.

Заслуживает пристального внимания и проблема организации культурного досуга подростков в малом городе, т. к.

- объем свободного времени и неумение распорядиться им нередко приводит детей к социальным проблемам;
- досуг оказывает огромное влияние на все сферы жизнедеятельности человека, поэтому необходимо научить школьников проводить его с пользой и интересом в нашем городе, где количество учреждений внешкольной и досуговой сфер деятельности минимально.

Полностью удовлетворены ассортиментом и качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и досуга 23% подростков, частично – 43%, затруднились ответить 4%, а число неудовлетворенных составило 30%.

Особых претензий к работе учреждений образования и культуры нет у 38% опрошенных, но, отвечая на вопрос «Что наиболее не удовлетворяет вас в организации досуга в городе?», 66% респондентов отмечают ограниченный выбор учреждений, где можно собраться для общения, весело провести время и развлечься; 30% – минимальный перечень предлагаемых культурных услуг и лишь 11% подростков проводят досуг так, как хотят.

Согласно опросу две трети подростков заняты в сфере дополнительного образования, в том числе каждый девятый из них занимается в двух и более учреждениях:

- в детской школе искусств – 40%,
- в детской юношеско-спортивной школе – 17%,
- в изостудии – 13%,
- в школьных кружках – 11%,
- в кружках и объединениях дома детского творчества и городского дворца культуры – 4%.

Адекватно оценивая ситуацию, следует отметить, что при внешнем благополучии цифр (занятость в системе дополнительного образования более 85% детей) вызывает глубокую озабоченность признание трети подростков в том, что, кроме школьных уроков, они ничем не занимаются. Фактически предоставленные сами себе, дети самостоятельно пытаются организовать свой досуг и свободное время, тогда как в школах, доме детского творчества и дворце культуры имеются неиспользованные ресурсы и возможности. Наверное, настало время серьезно задуматься, почему организация и содержание деятельности кружков и объединений перестает удовлетворять интересы и потребности

младших школьников при переходе в новую возрастную категорию; и перестраивать работу с учетом возрастных и психолого-педагогических особенностей подростков.

Формы проведения досуга, безусловно, зависят как от индивидуальных особенностей и интересов учащихся, так и от возможностей образовательных учреждений. По результатам исследования рейтинг обычных занятий подростков (требовалось указать три по мере убывания) в свободное время представлен так:

- 85% гуляют и общаются с друзьями,
- 66% играют на компьютере и смотрят телевизор,
- 59% занимаются искусством (музыка, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, литературное творчество),
- 32% спортом,
- 21% читают,
- 15% посвящают свободное время самообразованию,
- увлечены коллекционированием и рукоделием 6%, техническим творчеством – 4%.

Среди наиболее посещаемых мероприятий лидируют массовые представления (40%), концерты школы искусств и профессиональных артистов (32%), дискотеки (19%), концерты самодеятельных коллективов и молодежных групп, а также деятельность любительских клубов и объединений (17%). 9% подростков посещают данные мероприятия регулярно, 53% периодически, а 23% от случая к случаю.

Основными препятствиями к своему дальнейшему культурному росту школьники называют недостаток свободного времени (47%) и усталость после занятий (45%, это касается в первую очередь младших подростков), на третьем месте – материальные затруднения (11%).

Среди способов повышения культурного уровня наиболее предпочтительными для себя подростки считают просмотр кино- и видеофильмов (28%), посещение музеев и выставок (26%), изучение иностранных языков и чтение (23%), посещение концертов и спектаклей (21%), самообразование (17%).

Несомненно, их мнение следует учитывать при определении путей, способствующих повышению качества культурного досуга в городе:

- организация поездок в театры, на концерты и выставки в более крупные города;
- увеличение числа концертов, выступлений профессиональных артистов, деятелей науки и культуры;

- развитие деятельности любительских клубов и объединений;
- сохранение традиций, существующих в городе;
- развитие сети спортплощадок;
- совершенствование репертуара и тематики мероприятий;
- снижение цен на культурные мероприятия;
- развитие семейных форм досуга (!);
- возможность занятий в кружках и секциях других образовательных учреждений.

Практическими шагами по дальнейшему совершенствованию системы развития музыкальной культуры подростков в маленьком уральском городе Нижняя Салда стали:

- разработка структурно-содержательной образовательной модели, способной развивать культурные потребности детей различных социальных групп и обеспечивать их дифференцированное приобщение к музыкальной культуре на основе интеграции педагогических, социальных и художественных задач;
- расширение спектра образовательных услуг и организация новых направлений деятельности как на основе вида художественной деятельности, так и на основе интересов и возможностей конкретной категории детей, в том числе
  - для детей-инвалидов, детей-сирот и опекаемых;
  - для воспитанников социально-реабилитационного центра;
  - для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в особом внимании и педагогической поддержке;
  - работа групп адресной направленности для подростков-старшеклассников, не посещавших ранее школу искусств, т. к. желание овладеть навыками изобразительного и прикладного искусства, рукоделия высказали 26% респондентов, а изучать нотную грамоту и учиться играть на музыкальном инструменте – 11%;
- программно-методическое обеспечение и адекватные формы реализации музыкального образования и воспитания адресной направленности, интегрирующие принципы начального художественного образования с принципами арт- и социальной педагогики через развитие культурных потребностей, толерантности, креативных качеств личности, способностей к самоорганизации и осуществлению аргументированного (ответственного) выбора в динамично меняющихся условиях;
- реализация сетевого взаимодействия детской школы искусств с учреждениями и ведомствами города, в чью компетенцию входят проблемы становления и развития музыкальной культуры школьников.

Судьба развития музыкальной культуры подростков сегодня должна решаться не отдельными педагогами или педагогическими коллективами образовательных учреждений, а взаимосогласованной, стройной и цельной деятельностью *педагогического ансамбля* муниципальной системы образования и культуры в рамках единого образовательного пространства города, характеризующегося совокупностью социальных, демографических, психолого-педагогических и социокультурных факторов. Именно детская школа искусств должна играть лидирующую роль в малом городе, обеспечивая взаимодействие учреждений и ведомств, разработку единых концептуальных подходов, программного и научно-методического обеспечения как системы возможностей, отвечающих потребностям познавательного и личностного развития младших подростков в сфере становления и развития музыкальной культуры.

Литература

1. Арнольдов А. И. Человек и мир культуры. Введение в культурологию. М.: МГИК, 1992. 240с.
2. Михайлова Л. И. Социология культуры: Уч. пособие. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 232 с.
3. Тагильцева Н. Г. Искусство в развитии самосознания детей//Известия Уральского государственного университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. № 3 (67)-2009. С.45–51.