

На правах рукописи

Коняхина Марина Сергеевна

**Формирование художественного восприятия у обучающихся
в профессиональном музыкальном образовании**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Научная специальность: 5.8.7.
Методология и технология профессионального образования

Москва – 2022

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»

**Научный
руководитель:**

доктор педагогических наук, доцент
Командышко Елена Филипповна

**Официальные
оппоненты:**

доктор педагогических наук, профессор,
ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет», департамент музыкального искусства Института культуры и искусств, профессор
Кабкова Елена Павловна

доктор педагогических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»,
кафедра фортепиано, заведующий кафедрой
Щирин Дмитрий Валентинович

Ведущая организация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт культуры»

Защита состоится «28» июня 2022 г. в 13.00 ч. на заседании диссертационного совета 33.1.003.01 (Д 008.015.01) в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» по адресу: 119121, г. Москва, ул. Погодинская, дом 8, корп.1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования». Адрес сайта: www.art-education.ru

Автореферат разослан «__» _____ 2022 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат педагогических наук

Е.В. Боякова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Формирование профессионального музыканта-исполнителя, востребованного и конкурентного в социально-культурной сфере деятельности, является важной стратегической целью среднего профессионального образования.

Интерес к исполнительской, в частности, вокальной, оркестрово-духовой и ударной деятельности, всегда был высок как у широкой публики, так и в профессиональной музыкальной среде. Об этом свидетельствует активное участие учащейся молодежи во всевозможных концертах, фестивалях, смотрах и конкурсах, желание получить качественное музыкальное образование, позволяющее человеку реализовать свой творческий потенциал в сфере профессиональной музыкальной деятельности.

Решение проблем профессионально-личностного роста и мотивационной составляющей подрастающего поколения содержится в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.), Национальной доктрине по вопросам образования в РФ до 2025 года, стратегических целях РФ, раскрывающих государственную молодежную политику и другие положения, предусматривающие развитие современного образования на основе повышения уровня общекультурных и профессиональных компетенций, включая формирование личностных качеств, необходимых в социально-культурной жизни общества.

Формирование художественного восприятия в подготовке профессиональных музыкантов является важным показателем освоения всего комплекса музыкальных дисциплин: музыкальной литературы, сольфеджио, элементарной теории музыки, гармонии и других, включая учебную дисциплину «Анализ музыкальных произведений».

В диссертационном исследовании организация *процесса художественного восприятия в подготовке будущих музыкантов* рассматривается как важный способ познания музыкальных произведений и усвоения заложенной в музыке информации, что связано с уровнем эстетического и общехудожественного развития обучающихся, их способности понимать язык искусства, раскрывать художественный образ и его сущностные характеристики, получать информацию и вести диалог, познавать и интерпретировать содержание музыкальных произведений.

Актуальность исследования проблемы формирования художественного восприятия обучающихся в профессиональном музыкальном образовании также связана с реализацией эффективных технологий обучения, направленных

на глубокое и адекватное погружение не только в музыкальный контекст сочинения, но и, в целом, культурно-исторический пласт рассматриваемой эпохи, без чего невозможно подлинного постижения искусства.

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические положения процесса художественного восприятия затронуты в трудах таких ученых, как Н.В. Бавра, Л.Л. Бочкарев, Б.М. Величковский, Д.А. Леонтьев, В.И. Петрушин, И.П. Фарман и др.

Проблема формирования музыкального и художественного восприятия у обучающихся разных возрастных групп стала предметом исследований Е.М. Акишиной, Е.А. Бодиной, Е.П. Кабковой, Е.Ф. Командышко, Е.П. Олесиной, Л.П. Печко, Ю.Н. Протопопова, Е.М. Торшиловой и др.

Педагогическая проблематика профессиональной подготовки будущих музыкантов рассматривается в трудах таких исследователей как, О.А. Блок, Л.Ф. Буркова, И.С. Казакова, Л.П. Казанцева, Д.К. Кирнарская, Л.С. Майковская, А.В. Смирнов, М.С. Старчеус, Н.Р. Туравец, Д.В. Щирин и др.

Музыковедческий подход в исследовании проблемы раскрыт в трудах В.П. Бобровского, Л.А. Мазеля, Е.А. Ручьевской, С.С. Скребкова, И.В. Способина, Ю.Н. Холопова, В.А. Цуккермана и др. Идеи разработки интонационно-смысловой содержательности музыкальных произведений и музыкального мышления (и внедрения их в образовательную парадигму) принадлежат таким ученым, как А.П. Милка, И.С. Стогний, В.Н. Холопова и др.

Анализ проведенных исследований отражает интерес ученых к развитию музыкального и художественного восприятия на современном этапе. Значимыми для нашей работы являются положения, сформулированные в исследовании Д.В. Щирина, посвященного изучению проблемы формирования восприятия духовной музыки. Современные исследования целого ряда ученых актуализируют следующие направления: выявления единой системы основных механизмов эстетического и художественного восприятия человека (И.К. Арсеньев); развития художественного восприятия как целенаправленного процесса взаимодействия познавательных и творческих факторов (М.А. Козловская); восприятия и интерпретации художественного образа в музыкально-исполнительской деятельности (Е.А. Мельничук); пластического отражения музыкальных образов во взаимосвязи интонационно-содержательных и структурно-аналитических компонентов целостного восприятия (Т.В. Рыбкина); основных аспектов перцептивной проекции, определяющей процесс восприятия (И.А. Статкевич); сущностной природы художественного образа как ведущего компонента музыкально-

исполнительской деятельности (Се Тин); полимодальности процесса эстетического музыкального переживания (А.В. Торопова) и другие.

Таким образом, исследования в области музыкальной психологии и теоретического анализа, а также музыкальной деятельности в развитии личности профессионального музыканта охватывают значительный спектр научно-педагогических исследований. Однако в результате проведенного исследования и анализа научной литературы был выявлен ряд **противоречий** между:

- возрастающими требованиями к формированию профессиональных компетенций у обучающихся и недостаточностью разработки опытно-экспериментальных приемов и методик в подготовке конкурентно способного специалиста по квалификации – артист, преподаватель;

- значимостью внедрения интерактивных технологий обучения, расширяющих опыт освоения и интерпретации музыкальных произведений и применением традиционных подходов к профессиональной подготовке будущих музыкантов, не учитывающих расширение знаний о структурно-содержательной стороне музыкального произведения в аналитической работе;

- важным значением оптимизации процесса профессиональной подготовки будущих музыкантов с целью использования ресурсов культуры и недостаточным вниманием к художественно-образному и эмоционально-ценностному постижению произведений искусства, что является основным резервом в становлении профессиональных музыкантов.

Выделенные противоречия определили **проблему** исследования, которая заключается в теоретической разработке и экспериментальной апробации методологических подходов и технологических приемов обучения будущих музыкантов.

Изучение данной проблемы обусловлено выбором темы исследования: **«Формирование художественного восприятия у обучающихся в профессиональном музыкальном образовании».**

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально апробировать педагогическую модель формирования художественного восприятия у обучающихся в условиях профессионального музыкального образования.

Объект исследования: профессиональная подготовка музыкантов в учреждении среднего профессионального образования.

Предмет исследования: процесс формирования художественного восприятия у обучающихся в условиях освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений».

Гипотеза исследования: формирование художественного восприятия у обучающихся в условиях профессионального музыкального образования пройдет наиболее эффективно, если:

1) будут реализованы в образовательном процессе методологические подходы: *культурологический*, способствующий верному интерпретированию содержания и постижения авторского замысла музыкальных произведений в культурно-историческом контексте; *системно-деятельностный*, учитывающий последовательное выполнение конкретных музыкальных заданий, направленных на активизацию слуховой и аналитической работы; *компетентностный*, продиктованный Федеральным государственным образовательным стандартом по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 53.00.00 Музыкальное искусство;

2) процесс обучения будет осуществляться при расширении профессионально-функционального и социально-ролевого взаимодействия преподавателя и обучающихся в условиях познавательно-исследовательской деятельности с применением современных интерактивных технологий;

3) в условиях учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» будет достигнуто глубокое постижение содержания музыкальных произведений и его смысловых нюансов, включенных в цепь иерархических связей «композитор-исполнитель-слушатель» с выделением специальных знаний, эмоциональной открытости, степени развития воображения и ассоциативного мышления.

Задачи исследования:

1. Осуществить теоретико-методологический анализ психолого-педагогических, философских, искусствоведческих работ по проблеме исследования.

2. Раскрыть особенности интерактивных технологий в организации педагогического процесса художественного восприятия.

3. Разработать и реализовать педагогическую модель формирования художественного восприятия у обучающихся в условиях освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений».

4. Проверить опытно-экспериментальным путем эффективность педагогической модели, обобщить полученные данные.

Методологическую и теоретическую основу исследования составили:

– историко-философские концепции о сущности познания и роли чувств в процессе восприятия (Г. Гегель, Дж. Гибсон, И. Кант, Т. Липпс, И.Г. Фихте и др.);

– основные положения ученых о восприятии искусства с позиций культурологического подхода (Т. Адорно, Дж. Гибсон, Ю.Н. Лотман, А.Ф. Лосев и др.);

– труды отечественных и зарубежных ученых-психологов по проблеме развития художественного восприятия (Л.С. Выготский, У. Найссер, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, П.М. Якобсон и др.);

– педагогические позиции музыкантов-теоретиков и практиков, раскрывающие особенности профессиональной подготовки музыканта (В.В. Медушевский, Ю.Н. Холопов, В.А. Цуккерман, Г.М. Цыпин и др.);

– общетеоретические исследования в области музыкальной педагогики (Б.В. Асафьев, М.Ш. Бонфельд, Д.Б. Кабалевский, Е.В. Назайкинский и др.);

– концепции отечественных ученых в области эстетического и художественного воспитания (А.В. Бакушинский, А.И. Буров, А.А. Мелик-Пашаев, Е.М. Торшилова, Б.П. Юсов и др.).

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки гипотезы исследования использованы научные методы: *теоретические* – анализ философской, психолого-педагогической, эстетической литературы по проблеме исследования; *эмпирические* – наблюдение, беседы, опрос, анкетирование, педагогический эксперимент; изучение и обобщение педагогического опыта.

Опытно-экспериментальная база исследования: Федеральное государственное казенное профессиональное образовательное учреждение «Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова» МО РФ, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской» (Вокальное отделение), Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств имени Н.Г. Рубинштейна» и др.

Этапы исследования. Исследование проводилось в несколько этапов.

Подготовительный этап (2015-2016 гг.) – осуществлялся анализ проблем художественного восприятия в философской, педагогической и психологической литературе, изучение основных документов (законов, постановлений и т.д.), а также современных научных работ по вопросам профессиональной подготовки будущих музыкантов; выявлялись современные тенденции применения интерактивных технологий обучения в рамках профессионального музыкального образования.

Констатирующий этап (2016-2017 гг.) – определялись методологические подходы к формированию художественного восприятия у обучающихся в контексте использования аналитических приемов и способов работы с музыкальным материалом, формулировалась гипотеза, разрабатывалась структура педагогической модели. Был проведен констатирующий этап эксперимента, по итогам которого разрабатывался комплекс технологических приемов и алгоритмических методик аналитической работы в условиях освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений».

Формирующий этап (2017-2019 гг.) – уточнялась гипотеза, проводился формирующий этап эксперимента, кристаллизовались структурные компоненты педагогической модели в рамках профессионального музыкального образования, внедрялись технологические приемы обучения по разработанной методике «Алгоритм последовательных этапов аналитической работы».

Обобщающий этап (2020 гг.) – проводился детальный анализ опытной работы по проведению эксперимента, обобщалась проверка полученных данных, завершилась работа над авторефератом и текстом диссертации.

Ряд полученных результатов исследования выполнен в рамках государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации «Социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами искусства», № государственной регистрации проекта: АААА-А20-120030590088-6 (2020 г).

Научная новизна исследования:

– разработана и научно обоснована педагогическая модель формирования художественного восприятия у обучающихся в учреждении среднего профессионального музыкального образования на основе взаимодействия культурологического, системно-деятельностного и компетентностного подходов;

– реализованы условия формирования художественного восприятия у обучающихся при освоении учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» с позиций тесной взаимосвязи освоения художественного образа и музыкальной выразительности на основе: «эмоциональности музыки»; «наглядной историчности»; «культуры исполнительства»; «тембральной разности»;

– определены сущностные характеристики основных критериев художественного восприятия: *художественно-аналитический*, опирающийся на структурно-компонентный показатель с включением художественной образности; *историко-культурологический*, раскрывающий стилистическую, жанровую характеристику с опорой на теорию музыкального содержания;

музыкально-профессиональный, определяющий уровневую характеристику владения инструментом, глубину погружения в музыкальный материал.

Теоретическая значимость исследования:

– уточнено понятие *«художественное восприятие»* применительно к процессу освоения музыки через соотношение переживаемых личных слушательских констант восприятия художественного образа, в основу которого положены специальные (музыкальные) знания и опыт художественно-образного познания, соединенные с интерпретаторским прочтением авторского замысла композитора в исполнительской трактовке;

– разработана педагогическая модель формирования художественного восприятия у обучающихся в музыкальном профессиональном образовании, содержащая научный, содержательный, технологический и результативный компоненты при освоении учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений»;

– сформированы технологические приемы обучения, раскрывающие опыт комплексного внедрения интерактивных технологий в процесс профессиональной подготовки будущих музыкантов.

Практическая значимость исследования:

– реализован технологический блок педагогической модели формирования художественного восприятия у обучающихся, представленный технологическими приемами: «ситуационного моделирования», «проектирования художественного восприятия», «визуализации виртуальной реальности», «интегрального обобщения», «пакета ситуационных задач», «концентрации образовательного модуля»;

– введен в практику алгоритм последовательных этапов аналитической работы над музыкальным произведением в условиях освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений»;

– определены критерии и показатели по определению художественного восприятия: художественно-аналитический, историко-культурологический и музыкально-профессиональный. Результаты исследования (показатели, уровневые характеристики, диагностический инструментарий) могут быть применены как в средних специальных учебных заведениях, так и в работе музыкально-педагогических вузов.

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем:

– определено содержание понятия *«корреляция общекультурной и общеинтеллектуальной широты художественно-образного познания»* как специфического проявления общей интеллектуально-художественной эрудиции, сформированной в результате самостоятельного постижения

содержания и авторского замысла композитора в различных музыкальных произведениях;

– разработана практико-ориентированная педагогическая модель формирования художественного восприятия, позволяющая в учреждении среднего профессионального музыкального образования реализовать комплекс интерактивных технологий обучения;

– разработан и апробирован поэтапный процесс аналитической работы с музыкальным материалом на базе уровневых критериальных показателей, демонстрирующих эффективность предложенной модели, педагогических условий и результатов эксперимента;

– сформулирован и применен в многолетней практике эффективный алгоритм методики в аналитической работе, включающий иерархические связи (композитор – исполнитель – слушатель), составляющие сущность познания музыкального произведения и действенно нацеленный на формирование художественного восприятия при освоении учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений».

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечена теоретико-методологической базой, включающей концептуальные труды отечественных и зарубежных ученых в таких областях как философия, общая и музыкальная педагогика, психология, культурология и др. Достоверность исследования подтверждается экспериментальной проверкой теоретических обобщений при сопоставлении полученных данных в процессе проведения занятий по предметам музыкально-теоретических дисциплин и фортепиано (более 20 лет) и широким анализом практических работ обучающихся учреждений среднего музыкального профессионального образования и дополнительного музыкального образования. Среди обучающихся – лауреаты и дипломанты музыкальных конкурсов, участники конференций, победители образовательных олимпиад международного, всероссийского и регионального уровней.

Апробация результатов исследования. Внедрение основных положений диссертационного исследования отражены в 13 публикациях автора, в том числе в журналах, входящих в перечень научных изданий ВАК при Минобрнауки России: «Искусство и образование», «Казанский педагогический журнал», «Педагогика искусства».

Материалы и результаты диссертационного исследования получили апробацию в ходе обсуждения на заседаниях кафедры педагогики искусства, а также лаборатории интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова в ФГБНУ «ИХОиК РАО» (Москва, 2016–2020), а также научно-практических конференциях: *Международных*: «Международный фонд развития образования

в сфере культуры и искусств «Орфей» по теории и истории музыки (Москва, 2017, 2019); «Юсовские чтения: «Образование в глобальном мире: инновации, проблемы и перспективы» (Москва, 2018); «Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития» (Ярославль, 2018); «Музыкальная и художественная культура в образовании: инновационные пути развития» (Москва, 2019); «Информационно-коммуникационные технологии в современном образовательном пространстве» (Москва, 2019); «Социальное и профессиональное самоопределение личности в гуманитарном и экономическом образовании: перспективы развития» (Москва, 2020); *Всероссийских*: «Использование новых технологий на уроках и во внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» (Москва, 2016); «Образовательные стратегии освоения социокультурного пространства региона» (Москва, 2018); «Методика и педагогическая практика» (Москва, 2019); *Региональных* семинарах для преподавателей и конкурсах: лекция-презентация (Москва, 2013); педагогические чтения (Тверь, 2013); мастер-класс (Москва, 2016); семинар-проект «Я – Музыкант» (Москва, 2017); «Современное дополнительное образование – территория инноваций» (Москва, 2017, 2019); «Николай Рубинштейн и его время» (Москва, 2020); *Международных и Всероссийских фестивалей и конкурсах*: «Открытый урок» (Москва, 2012/2013); «Конспект урока» (Москва, 2016,2017,2020); «Лучшая публикация в сфере образования» (Москва, 2017); «ПРЕСТИЖ» (Чебоксары, 2017); «Классика и современность» (Екатеринбург, 2017).

Положения, выносимые на защиту:

1. Формирование художественного восприятия у будущих музыкантов требует совершенствования процесса обучения при расширении профессионально-функционального и социально-ролевого взаимодействия преподавателя и обучающихся в условиях познавательной-исследовательской и аналитической деятельности с применением современных интерактивных технологий.

2. В основу процесса формирования художественного восприятия у обучающихся в среднем профессиональном музыкальном образовании положены методологические подходы (культурологический, системно-деятельностный, компетентностный), способствующие постижению авторского замысла музыкальных произведений с опорой на показатели художественно-аналитического, историко-культурологического и музыкально-профессионального критериев и уровневые характеристики (низкий, посредственный, высокий).

3. Освоение учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» с целью формирования художественного восприятия у обучающихся включает

алгоритм последовательных этапов аналитической работы, выстраивающей иерархическую связь «композитор – исполнитель – слушатель» на основе специальных знаний, эмоциональной открытости, степени развития воображения и ассоциативного мышления.

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, выводов по каждой главе, заключения, тезауруса, списка литературы и приложений.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, определены объект, предмет, цель и задачи исследования, сформулирована гипотеза, выделены методологическая база исследования, методы и этапы работы, конкретизированы научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, определен личный вклад соискателя, сформулированы положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования художественного восприятия у обучающихся в среднем профессиональном музыкальном образовании» осуществляется системный анализ философской, психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, характеризуются специфические свойства музыки, рассматриваются особенности интерактивных технологий в организации процесса художественного восприятия в условиях профессиональной подготовки будущих музыкантов.

В исследовании показано, что сущность понятия «художественное восприятие» большинство ученых раскрывает через характеристики эмоциональной реакции на произведение, отражения общего и специального познания, формирования эстетического отношения и др.

Особое внимание в диссертации уделяется научным направлениям, характеризующим: историко-философские концепции сущности чувственного познания (Г. Гегель, И. Кант, Г.В. Лейбниц, Т. Липпс, И. Фихте и др.); источник информативности в разных культурологических ракурсах (Дж. Гибсон, Ю.М. Лотман, У. Найссер и др.); процесс постижения художественного образа (Т. Адорно, Л.С. Выготский, Г. Маркузе и др.); целостный процесс эстетического развития и восприятия (А.И. Буров, М.С. Каган, А.Ф. Лосев и др.); деятельностный подход в теории художественного восприятия (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.).

О целостности процесса познания (разума) и восприятия свидетельствуют многие ученые, затрагивающие позиции воспринимающего субъекта при освоении художественного образа. В этой связи встает вопрос о перцептивности действий, что позволяет исследовать особенности художественного восприятия во взаимосвязи с научными подходами: атомистическим, целостным, функциональным и деятельностным. Анализируя различные уровни восприятия, учеными подчеркивается его смысловая информативность, а также нерасторжимая связь среды существования человека и уровень его общехудожественного развития.

Изучение работ известных психологов (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и др.), позволяет раскрыть в диссертации широкий арсенал терминологических характеристик процесса художественного восприятия, включая определение основ художественного восприятия как способности к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость), а также наличие определенного объема знаний и представлений об искусстве.

В диссертационной работе обращено внимание на специфические свойства музыки (эмоциональность, тембральная разность, наглядная историчность, культура и манера исполнительства).

Теоретический анализ влияния специфических свойств музыки на процесс формирования художественного восприятия у обучающихся в ранний юношеский период показал, что мотивационно-потребительская сфера деятельности, связанная у обучающихся с формирующимся мировоззрением и профессиональным «самоопределением» (Л.И. Божович), свидетельствует о наличии устойчивых профессиональных ориентиров.

В этой связи встает вопрос о важности расширения художественно-эстетического опыта обучающихся в определенной культурной среде (Е.П. Олесина, Л.П. Печко), а также побуждении учащейся молодежи к культурно-творческой инициативе (Е.Ф. Командышко).

Важное значение имеют исследования доктора педагогических наук Д.В. Щирина и его разработка специфических дидактических методов педагогики формирования восприятия духовной музыки, что раскрывается не только в аспекте эмоциональной стороны музыкального произведения, но и его информационно-духовной насыщенности, сущности мировоззренческих позиций. В работе исследователя выявлена важная сфера музыкальной педагогики – *педагогика восприятия*. Ученый определяет восприятие как «междисциплинарную» категорию, суть которой получение знаний. Он отмечает, что такое понимание восприятия позволяет зафиксировать его уровень через конкретную оценку знания произведения в целом и отдельных его составляющих.

Исследование показало, что по проблеме художественного и музыкального восприятия в работах ученых (И.К. Арсеньев, М.А. Козловская, Е.А. Мельничук, Т.В. Рыбкина, И.А. Статкевич, Се Тин, А.В. Торопова) были реализованы различные комплексные подходы рассматриваемой проблематики. Однако широта освещения многообразных сторон данного вопроса не затрагивала область формирования художественного восприятия в рамках конкретного учебного курса.

Значимыми исследованиями для структурирования технологических приемов явились работы Е.Ю. Глазыриной, Р.Н. Слонимской, Т.С. Паниной, Л.Н. Вавиловой, в которых трактовка интерактивности подразумевает, прежде всего, интегрированный подход к процессу организации занятий: активное взаимодействие и сотрудничество преподавателя и обучающегося, соприкосновение с культурным пространством (Е.Ю. Глазырина), осуществление постоянной смены режимов деятельности (Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова), четкую дифференциацию видов интерактивных технологий (Р.Н. Слонимская); рекомендации Е.М. Акишиной о том, что готовность преподавателя к профессиональному применению теории искусства, созданию новых методик обучения и построение наиболее эффективных форм занятий, развивает у обучающихся их личностные качества и стимулирует к самостоятельной творческой деятельности. При этом главной дефиницией в формировании художественного восприятия является активизация мыслительной деятельности обучающихся, направленной на расширение представлений как о конкретном музыкальном произведении, так и о целостности культуры и искусства вообще.

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формированию художественного восприятия у обучающихся в среднем профессиональном музыкальном образовании» представлена педагогическая модель формирования художественного восприятия у обучающихся, определяются этапы экспериментальной работы, описываются технологические приемы, проведен анализ полученных результатов.

Опираясь на концептуальные положения ученых и выдвинутую гипотезу соискателя данного исследования, была разработана педагогическая модель формирования художественного восприятия у обучающихся в среднем музыкальном профессиональном образовании в условиях освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений». Согласно сложившимся в педагогической науке представлениям, модель объединяет четыре основных блока: концептуальный, содержательный, технологический и результативно-диагностический (рис.1).

Цель	Формирование художественного восприятия у обучающихся в условиях освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений»	
I. Концептуальный блок		
Методологические подходы	Культурологический; системно-деятельностный; компетентностный	
II. Содержательный блок Последовательные этапы аналитической работы при освоении учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений»		
<i>Первый:</i> - дифференциация тем; - характеристика образов: жанровая основа, анализ контрастов; - ладогармонические характеристики: каденционные зоны, тональный план	<i>Второй:</i> - структурное построение тем; - компилятивность образов: синкретичность и дифференцированность; - тонально-гармонический план произведения (функциональный разбор)	<i>Третий (обобщающий):</i> - содержательная сторона тематизма; - синтезирование музыкально-образной и художественной характеристик (опора на разные виды искусства); - общая характеристика ладогармонической структуры
III. Технологический блок		
<i>Технологические приемы:</i>		
IV. Результативно-диагностический блок		
<i>Критерий:</i> <i>художественно-аналитический</i>	<i>Критерий:</i> <i>историко-культурологический</i>	<i>Критерий</i> <i>музыкально-профессиональный</i>
1) точность определения музыкальной формы; 2) текстология (качество описания); 3) быстрота работы с музыкальным материалом; 4) адекватность восприятия; 5) художественно-образная визуализация музыкальных произведений	1) определение эпохи создания произведения; 2) стилистические особенности сочинения; 3) определение жанра; 4) характеристика содержания произведения (неспециальное); 5) определение художественной ценности произведения	1) свобода владения инструментом (техничность, красочность палитры звуковедения, мелодичность); 2) глубина погружения в музыкальную ткань произведения; 3) ансамблевая сыгранность; 4) артистизм
Результат	Готовность обучающихся к самостоятельному постижению содержания и авторского замысла композитора в различных музыкальных произведениях при сформированной корреляции общекультурной и общеинтеллектуальной широты художественно-образного познания	

Рис. 1. Педагогическая модель формирования художественного восприятия у обучающихся в музыкальном профессиональном образовании

Концептуальный блок модели базируется на комплексе образовательных и развивающих задач, реализующих культурологический, системно-деятельностный и компетентностный подходы.

Культурологический подход раскрывает особенности освоения культуры в целом, что позволяет учитывать исторические этапы развития культуры и искусства и анализировать характерные особенности содержания музыкальных произведений.

Системно-деятельностный подход обуславливает создание необходимой сбалансированной системы обучения, которая позволяет коррелировать деятельность обучающихся, направляя их на достижение положительного результативного итога.

Компетентностный подход продиктован важностью выполнения Федерального государственного образовательного стандарта по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 53.00.00 Музыкальное искусство, что предполагает освоение обучающимися общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).

Содержательный блок модели раскрывает методику проведения занятий по учебной дисциплине «Анализ музыкальных произведений» на основе алгоритма последовательных этапов аналитической работы.

Первый этап включает блок занятий, демонстрирующих применение аналитико-методических приемов анализа музыкальных произведений: дифференциации тем, характеристики образов (жанровой основы), анализ контрастов, ладогармонические характеристики (каденционные зоны), тональный план. Перечисленные приемы раскрывают необходимый базовый уровень аналитической работы, определяют ее структурные параметры, которые в дальнейшем будут рассматриваться более глубоко и разноспектрально.

Второй этап направлен на освоение тем, обуславливающих детализированный методический прием анализа музыкальных произведений по выявлению: структурного построения тем, компилятивности образов (синкретичность и дифференцированность), тонально-гармонического плана произведения (функциональный разбор). Данный этап освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» способствует необходимому понятийному объяснению элементов музыкального языка и средств художественной выразительности произведений.

Третий этап предполагает методическую синкретизацию аналитической работы над музыкальным произведением, где содержательная сторона тематизма (синтезирование музыкально-образной и художественной характеристик, опора на разные виды искусства) и общая характеристика

ладогармонической структуры произведения, способствуют упорядоченности и единству формы и содержания. Именно на этом итоговом этапе происходит окончательное понятийное осмысление замысла музыкального сочинения, заложенного композитором.

Представленные этапы последовательной аналитической работы обучающихся раскрывают условия приобретения умений и навыков не только профессиональной направленности, но и общей интеллектуально-художественной эрудиции.

Уточнение терминологического понятия «художественное восприятие» позволило в диссертационном исследовании раскрыть процесс познания сущности музыкального произведения, включенного в цепь иерархических связей «композитор – исполнитель – слушатель» на основе алгоритмической структуры самого художественного восприятия, с выделением специальных знаний, эмоциональной открытости, степени развития воображения и ассоциативного мышления. Поиски воплощения процесса познания сущности музыкального произведения на основе разработанной методики привели к оптимизации технологических приемов обучения.

Технологический блок модели разработан на основе модернизированных современных компьютерных технологий и апробированных технологических приемов обучения: «ситуационного моделирования», «проектирования художественного восприятия», «визуализации виртуальной реальности», «интегрального обобщения», «пакета ситуационных задач», «концентрации образовательного модуля».

В ходе опытно-экспериментальной работы, на всем протяжении изучения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений», применение технологических приемов осуществлялось по всем темам, что значительно стимулировало обучающихся в повышении интереса к проведению аналитической работы над музыкальным произведением, способствовало раскрытию общей художественной эрудиции, тонкости и детализированности восприятия. Исследование показало, что понятийный аспект, как, впрочем, и рефлексия на изучаемые составляющие того или иного предмета (в данном случае музыкального произведения) при применении выделенных технологических приемов, сближают и взаимообуславливают коммуникацию преподавателя и обучающихся. Так, в процессе опытно-экспериментальной работы, между ними значительно расширяются границы общения, включая социально-ролевое и профессионально-функциональное взаимодействие: обучающийся – исследователь; обучающийся – слушатель; обучающийся – собеседник; обучающийся – исполнитель и другие, что проецирует совместную деятельность педагога и обучающихся как полноправных участников процесса

аналитической работы. Такой музыкально-образовательный процесс рассчитан на дальнейшее сотрудничество и исполнительскую деятельность обучающихся. Реализация оптимизированного процесса обучения происходит на основе выделенных технологических приемов, которые содействуют полноте раскрытия художественного восприятия и наиболее широкому анализу музыкальных произведений.

Результативно-диагностический блок модели характеризует результаты проверки эффективности применяемых технологических приемов.

Основными формами диагностики в условиях освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» явились: практические задания, творческие проекты, курсовые работы и др. Комплекс диагностических методик разработан, таким образом, не только на проверку, но и на процесс обучения.

К критериям и показателям результативного блока педагогической модели включены:

1. Критерий *художественно-аналитический*, показателями которого являются: точность определения музыкальной формы, текстология (качество описания), быстрота работы с музыкальным материалом, адекватность восприятия, художественно-образная визуализация музыкальных произведений. Показатели данного критерия раскрывают своеобразную мобилизацию художественно-творческого потенциала обучающихся, демонстрацию знаний, наличие общего кругозора, развитости устной и письменной речи, коммуникативности, что является важными характеристиками всесторонне образованной личности.

2. Критерий *историко-культурологический* включает показатели: определение эпохи создания произведения, стилистических особенностей сочинения, характеристики музыкального содержания, художественной ценности произведения и др. На данных показателях развивается многоспектральная система формирования художественного восприятия музыкантов-исполнителей и прослеживается уровень проникновения в смысловую сущность идеи произведения искусства.

3. Критерий *музыкально-профессиональный* является наглядно-действенным итогом всей работы над анализом музыкальных произведений и формированием художественного восприятия. Показатели данного критерия: свобода владения инструментом (техничность, красочность палитры звуковедения, мелодичность), глубина погружения в музыкальную ткань произведения, ансамблевая сыгранность, артистизм.

С учетом того, что результаты опытно-экспериментальной работы включают специальные знания, умения и компетенции, а также личностные

качества будущих музыкантов, *главным показателем* выделена готовность обучающихся к самостоятельному постижению содержания и авторского замысла композитора в различных музыкальных произведениях при сформированной корреляции общекультурной и общеинтеллектуальной широты художественно-образного познания.

В проведении эксперимента приняло участие 99 обучающихся. В экспериментальную группу вошли 64 человека, в контрольную группу 35 человек из разных образовательных учреждений. Для оценки формирования художественного восприятия у обучающихся в контрольных и экспериментальных группах были выделены уровни: «низкий», «посредственный», «высокий». На основе выделенных уровней была разработана уровневая шкала оценки эффективности данного процесса по позициям представленных критериев. Эти уровни, критерии и показатели позволили в формально-динамическом и результативном аспектах выявить особенности формирования художественного восприятия у будущих музыкантов в среднем профессиональном образовании. На констатирующем этапе эксперимента в экспериментальных и контрольных группах зафиксированы начальные процентные данные по всем показателям представленных критериев.

На последующем (формирующем) этапе проводилась апробация технологических приемов обучения в контексте педагогической модели. В итоге, результаты проведенной работы отображены в таблице (таб.).

Таблица

Сравнительный анализ формирования художественного восприятия у обучающихся в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группе (%)

Критерии	Шкала (уровневый показатель)	Констатирующий этап				Итоговый этап			
		ЭГ		КГ		ЭГ		КГ	
		%	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%	Чел.
<i>Художественно-аналитический</i>	Низкая	41	26	40	14	8	5	29	10
	Посредственная	48	31	46	16	72	46	54	19
	Высокая	11	7	14	5	20	13	17	6
<i>Историко-культурологический</i>	Низкая	34	22	29	10	25	16	23	8
	Посредственная	52	33	60	21	34	22	57	20
	Высокая	14	9	11	4	41	26	20	7
<i>Музыкально-профессиональный</i>	Низкая	17	11	17	6	12	8	14	5
	Посредственная	64	41	60	21	38	24	57	20
	Высокая	19	12	23	8	50	32	29	10

Условные обозначения:

ЭГ - экспериментальная группа; КГ – контрольная группа

Сравнительный анализ формирования художественного восприятия у обучающихся в экспериментальной и контрольной групп показал, что по художественно-аналитическому критерию (по высокой шкале) разности в процентных соотношениях между группами как на констатирующем, так и на итоговом этапе, нет. А процентная разница между группами по посредственной и низкой шкале на разных этапах значительна. Количество обучающихся с низкими процентными показателями на итоговом этапе, по художественно-аналитическому критерию, в экспериментальной группе стало значительно меньше (на 33%) по сравнению с аналогичными показателями в контрольной группе (там процентная разность составляет 11%). По историко-культурологическому критерию контрольная группа по высокой шкале на итоговом этапе показывает минимальный рост, в отличие от экспериментальной группы. Также отметим скачок на итоговом этапе в экспериментальной группе, по посредственной шкале, на 18%, по сравнению с 3% скачком, в контрольной группе. Показатели низкой шкалы между обеими группами отличаются на 3% также в большую сторону преодоления в экспериментальной группе. По музыкально-профессиональному критерию на констатирующем этапе группы демонстрируют минимальные процентные различия или их полное отсутствие. На итоговом этапе экспериментальная группа показывает хороший процентный рост по высокой (на 31%) и посредственной (на 26%) шкале, по сравнению с незначительным процентным ростом в контрольной группе.

Итоговый сравнительный анализ динамики формирования художественного восприятия у обучающихся в экспериментальной и контрольной группах показал, что высокая шкала формирования оцениваемых критериев в сравнительной таблице в экспериментальной группе на итоговом этапе превосходит контрольную группу, особенно по историко-культурологическому и музыкально-профессиональному критериям.

Преодоление низкой процентной шкалы в экспериментальной группе на итоговом этапе также составляет наибольший процент разности, в отличие от контрольной группы, особенно по художественно-аналитическому критерию.

Разработанный диагностический инструментарий позволил провести опытно-экспериментальную работу с максимально точными критериальными показателями. Концептуальный аппарат педагогической модели соответствует целеполаганию профилизации учебной деятельности в условиях конкретной образовательной среды и характеризует динамику общего и профессионального развития обучающихся в процессе опытно-экспериментальной работы (рис. 2).

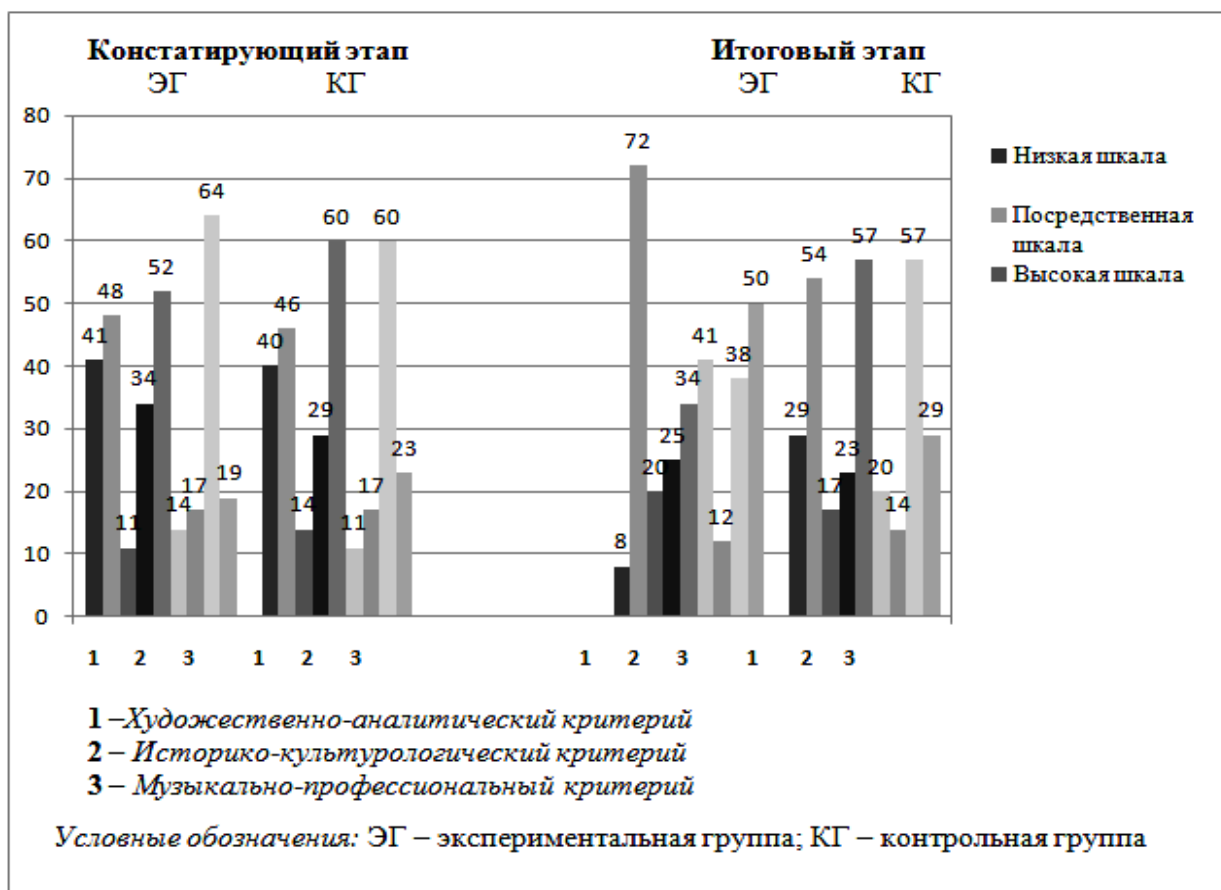

Рис. 2. Динамика формирования художественного восприятия у обучающихся в экспериментальной и контрольной группах

Анализ полученных результатов опытно-экспериментальной работы подтвердил целесообразность применения рассмотренных технологических приемов и эффективность разработанной педагогической модели.

В заключении диссертации изложены основные **выводы**:

1. Теоретический анализ проблемы художественного восприятия в философских, психолого-педагогических, эстетических исследованиях позволил определить приоритетные направления и различные методологические подходы в развитии художественного восприятия, способствующие как повышению качества профессионального музыкального образования, так и уровня общекультурного развития обучающихся.

2. Выявлено, что влияние специфических свойств музыки на развитие художественного восприятия у обучающихся в ранний юношеский период заключены в тесной взаимосвязи с понятийной системой восприятия музыкального искусства на основе: «эмоциональности музыки»; «наглядной историчности»; «культуры исполнительства»; «тембральной разности», что при владении алгоритмом последовательных этапов аналитической работы позволяет обучающимся четко определить историческую эпоху и дать стилистическую характеристику музыкальному произведению.

3. Установлено, что применение в организации учебной деятельности технологических приемов: «ситуационного моделирования», «проектирования художественного восприятия», «визуализации виртуальной реальности», «интегрального обобщения», «пакета ситуационных задач», «концентрации образовательного модуля» – стимулируют обучающихся на поисково-исследовательскую работу и побуждают к самостоятельной продуктивной деятельности.

4. Разработанная педагогическая модель формирования художественного восприятия у обучающихся в музыкальном профессиональном образовании в условиях освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» дает полное представление о деятельности преподавателя в конкретной образовательной среде и демонстрирует трехэтапность аналитической работы, направленной на качественное освоение разностилевых и разножанровых музыкальных произведений.

5. В работе доказано, что применение в образовательном процессе методологических подходов (культурологического, системно-деятельностного и компетентностного), позволяет определить уровень художественного восприятия по выделенным критериям: художественно-аналитическому, историко-культурологическому, музыкально-профессиональному, которые раскрывают готовность обучающихся к самостоятельному постижению содержания и авторского замысла композитора в различных музыкальных произведениях при сформированной корреляции общекультурной и общеинтеллектуальной широты художественно-образного познания.

Перспективы дальнейших исследований по проблеме формирования художественного восприятия у обучающихся в профессиональном музыкальном образовании связаны с целенаправленным введением в учебный процесс современных технологических приемов обучения при подготовке студентов-музыкантов в высших учебных заведениях.

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях автора, в том числе **в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК при Минобрнауки России:**

1. Коняхина, М.С. Формирование музыкальной культуры обучающихся в процессе освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» [Электронный ресурс] / М.С. Коняхина // Педагогика искусства. — 2020. — № 1. – С. 88-94. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/konyahina_88-94.pdf . – 0.4 п.л.

2. Коняхина, М.С. Художественное восприятие как предмет комплексного научного исследования [Текст] / Е.Ф. Командышко, М.С. Коняхина // Искусство и образование: журнал теории, методики и

практики художественного образования и эстетического воспитания. – 2020. – № 2 (124). – С. 67-79. – URL: http://www.art-in-school.ru/art/2-2020_Part8_extracted.pdf. – 0,6 п.л. / авт. 0,3 п.л.

3. Коняхина, М.С. Формирование художественного восприятия в профессиональной подготовке будущих музыкантов: культурологический подход [Текст] / Е.Ф. Командышко, М.С. Коняхина // Казанский педагогический журнал. – 2020. – № 3 (140). – С. 115-120. DOI: 10.34772/KPJ.2020.140.3.015. – 0,5 п.л. / авт. 0,3 п.л.

4. Коняхина, М.С. Педагогические принципы формирования художественного восприятия в профессиональной подготовке музыкантов [Текст] / М.С. Коняхина // Искусство и образование: журнал теории, методики и практики художественного образования и эстетического воспитания. – 2020. – № 6 (128). – С. 216-227. – URL: http://www.art-in-school.ru/art/6-2020_Part27_extracted.pdf. – 0,5 п.л. / авт. 0,3 п.л.

5. Коняхина, М.С. Особенности применения интерактивных технологий в профессиональном музыкальном образовании [Электронный ресурс] / И.А. Нагаева, М.С. Коняхина // Педагогика искусства. — 2019. — № 3. – С. 100-107. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/nagaeva_konyahina_100-107.pdf. – 0,5 п.л. / авт. 0,3 п.л.

6. Коняхина, М.С. Коммуникативные возможности искусства в социализации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации [Текст] / Е.Ф. Командышко, М.С. Коняхина // Научные исследования проблем социализации творческого развития и художественного образования детей. Сборник научных трудов. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2020. – С. 132-138. – 0,4 п.л. / авт. 0,25 п.л.

7. Коняхина, М.С. Мастер-класс по компьютеризации слуховых форм работы [Текст] / И.А. Нагаева, М.С. Коняхина // Сборник научных трудов по материалам XX Международной научно-практической конференция «Юсовские чтения. Социокультурный портрет современного ребенка: российский и зарубежный опыт» (к 85-летию Б.П. Юсова, 31.10. – 01.11.2019) / Научный редактор Е.П. Олесина, ред. - сост. О.И. Радомская, под общей ред. Л.Г. Савенковой. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2020. – С. 144-155. – 0,5 п.л. / авт. 0,3 п.л.

8. Коняхина, М.С. Особенности анализа музыкальных произведений с позиций экологического подхода [Текст] / М.С. Коняхина // Интеграция искусств в практике работы образовательных организаций разного уровня: Материалы XIX Международной конференции «Интеграция искусств в практике работы образовательных организаций разного уровня: Юсовские

чтения», 31 октября – 01 ноября 2018 г. / Науч. ред. Е.П. Олесина; Ред.-сост. О.И. Радомская; Под общ. ред. Л.Г. Савенковой. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2019. – С. 393-399. – 0,4 п.л.

9. Коняхина, М.С. Современные технологические приемы в работе над музыкальными произведениями [Текст] / М.С. Коняхина // Информационно-коммуникационные технологии в современном образовательном пространстве / Материалы Международной научно-практической конференции 10 октября 2019 г. / Ред.-сост. О.Д. Никитин – М.: ООО «Сам Полиграфист», 2019. – С. 99-104. – 0,5 п.л.

10. Коняхина, М.С. Региональные особенности музыки в формировании художественного восприятия студентов [Текст] / М.С. Коняхина // Образовательные стратегии освоения социокультурного пространства региона: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 11–12 сентября 2018 г. / Ред.-сост. Е.Ф. Командышко. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2019. – С. 147-153. – 0,4 п.л.

11. Коняхина, М.С. Особенности интерактивных технологий в организации процесса художественного восприятия студентов [Текст] / М.С. Коняхина // Образование в глобальном мире: инновации, проблемы и перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции, 30 марта 2018 г. / отв. ред. Е.Е. Кузьмина. – Москва: ООО Директмедиа Паблишинг, 2018. – С. 80-85. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36446902>. – 0,5 п.л.

12. Коняхина, М.С. Специфика развития художественного восприятия в контексте осмысления музыкальных произведений [Текст] / М.С. Коняхина // Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития: Материалы III Международной научно-практической конференции, 26–27 апреля 2018 г. / Науч. ред. О.В. Бочкарева, М.Г. Долгушина. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018. – С. 83-86. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36228616_13081338.pdf. – 0,4 п.л.

13. Коняхина, М.С. Интерактивные технологии – современный инструментарий в работе преподавателя [Текст] / М.С. Коняхина // Художественно-эстетическое развитие в контексте национальных и региональных моделей образования: Материалы XVII Международной конференции «Национальные и региональные модели художественно-эстетического развития: Юсовские чтения» 31 октября – 03 ноября 2016 г. / Науч. ред. Е.П. Олесина; Ред.-сост. О.И. Радомская; Под общ. ред. Л.Г. Савенковой. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2017. – С. 458-463. – 0,4 п.л.