

На правах рукописи

Дробот Ольга Евдокимовна

**Музыкально-эстетическое развитие подростков
в условиях дополнительного образования**

(на примере Детских школ искусств
и Детских музыкальных школ)

Научная специальность 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(художественное воспитание в дошкольных учреждениях,
общеобразовательной и высшей школе)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата педагогических наук

Москва – 2019

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

**Научный
руководитель:**

доктор педагогических наук, доцент
Алексеева Лариса Леонидовна

**Официальные
оппоненты:**

доктор педагогических наук, доцент, кафедра
дошкольного и начального общего образования
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова»,
профессор
Арябкина Ирина Валентиновна

кандидат педагогических наук, отдел издательской и
научно-исследовательской работы ГБОУ ВО города
Москвы «Московский государственный институт
музыки имени А.Г. Шнитке», старший научный
сотрудник
Ганичева Юлия Владимировна

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный педагогический
университет»

Защита состоится «17» декабря 2019 г. в 13.00 часов на заседании диссертационного совета 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, д. 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 « _____ » _____ 2019 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат педагогических наук

Е.В. Боякова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования. Отечественное дополнительное образование на современном этапе обладает значительными ресурсами в решении образовательных и воспитательных задач растущего поколения. В настоящее время в логике Концепции развития дополнительного образования детей (2014) особую значимость приобретают исследования в области гармоничного, разностороннего развития личности, приобщения детей и подростков к традиционным ценностям, российскому культурному наследию. В этом контексте детские музыкальные школы и детские школы искусств как важнейшая часть дополнительного образования обучающихся, призваны обеспечить максимально полное индивидуальное развитие, в том числе и эстетическое, свободный выбор детьми видов художественной и творческой деятельности, вариативность предлагаемых форм, методов и практик освоения.

Общеизвестен образовательный, воспитательный и развивающий потенциал музыкального искусства, его влияние, облагораживающее воздействие на растущего человека. При этом эстетические аспекты музыки именно в дополнительном музыкальном образовании с присущей ему вариативностью, реальными возможностями для воплощения творческих замыслов, «персонального жизнетворчества» проявляются со всей очевидностью. Вместе с тем, теоретические и практические аспекты музыкального и эстетического развития современных подростков в силу их возрастных особенностей, специфики увлечений, остаются в ряду особо значимых для современной практики дополнительного образования. Поиск наиболее эффективных педагогических ресурсов для успешного музыкально-эстетического развития современных подростков в детских школах искусств и детских музыкальных школах определяет востребованность и актуальность настоящего исследования.

Степень научной разработанности проблемы. В современном проблемном поле музыкально-эстетического развития растущего поколения следует обозначить несколько важнейших направлений. Это исследования, посвященные различным аспектам *музыкально-эстетического развития* подростков, например, средствами вокально-сценической деятельности в системе дополнительного образования (Л.Н. Иванова), и труды, раскрывающие отдельные вопросы развития творческого потенциала подростков, в том числе и

с помощью музыкально-эстетических практик (О.А. Калимуллина). Необходимо выделить работы в области *музыкального развития* школьников в региональном аспекте (Т.С. Ковалева), леворуких детей в системе дополнительного образования (А.Ю. Арестова) и исследования, освещающие *комплексные методы музыкального развития* ребенка в народно-инструментальном классе (С.В. Горобец).

В том числе освещены отдельные аспекты *эстетического развития* школьника и затронуты проблемы развития индивидуальности подростка в музыкально-творческой деятельности (Т.В. Архангельская), теоретические и практические аспекты педагогического сопровождения музыкально-творческой самореализации подростков (С.В. Кузьмина), а также вопросы ценностного отношения подростков к музыкальной деятельности в условиях дополнительного образования (А.Н. Шорохова). Следует отметить исследования, посвященные становлению *эстетического опыта* подростков при изучении искусства (Е.Н. Полюдова), формированию *эстетического идеала* в процессе вокальной работы с подростками (В.Л. Брылина), развитию *эстетического отношения* школьника к действительности средствами зрелищных искусств (А.Ю. Гончарук) и т.д.

Значительное внимание в исследованиях уделяется широкому кругу проблем *музыкально-эстетической и эстетической культуры* обучающихся: развитие музыкально-эстетической культуры подростков-школьников в условиях дополнительного образования (М.А. Фадеева); формирование эстетической культуры подростков: на занятиях хореографией (Л.В. Богомолова), средствами народной музыки (Т.В. Леонтьева), в процессе интеграции различных форм работы с младшими подростками, занимающимися в школах с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (Н.В. Киреева); развитие музыкально-эстетической культуры школьников на материале уроков музыки и внеклассных занятий (О.М. Доронина); воспитание эстетической культуры подростка в учреждениях дополнительного образования детей (О.К. Ольхова); педагогические условия формирования эстетической культуры личности у детей младшего школьного возраста в музыкальном дополнительном образовании (Е.И. Левит) и др.

Однако, анализ исследований и трудов в области именно музыкально-эстетического развития обучающихся в условиях детских музыкальных школ и детских школ искусств выявил недостаточную изученность данного вопроса.

Следует подчеркнуть и ограниченность разработки проблемы в современной системе дополнительного музыкального образования подростков. Таким образом, появление данной работы вызвано необходимостью разрешения **противоречия** между требованиями к содержанию, формам и методам музыкально-эстетического развития подростков и недостаточной разработанностью этих вопросов в теории и практике современного дополнительного музыкального образования. Обозначенное противоречие определило **проблему** исследования: разработка современных теоретических и практических педагогических ресурсов, обеспечивающих эффективность и качество музыкально-эстетического развития подростков в детских школах искусств и детских музыкальных школах. Исходя из этого, определена **тема** исследования: «Музыкально-эстетическое развитие подростков в условиях дополнительного образования (на примере Детских школ искусств и Детских музыкальных школ)».

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и проверить опытно-экспериментальным путем эффективность системы педагогической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков в дополнительном образовании.

Объект исследования: дополнительное музыкальное образование подростков, обучающихся в детских школах искусств и детских музыкальных школах.

Предмет исследования: процесс музыкально-эстетического развития подростков 12–15 лет в современном дополнительном музыкальном образовании.

Гипотеза исследования: музыкально-эстетическое развитие подростков в дополнительном образовании (детских школах искусств и детских музыкальных школах) будет успешным при соблюдении следующих условий:

– приобщение к музыке как виду искусства и разнообразной самостоятельной музыкально-творческой деятельности на основе активного восприятия и познания прекрасного, включая эстетическое освоение обучающимися произведений искусства;

– опора на гуманный характер взаимоотношений между всеми участниками музыкально-педагогического процесса и традиционные ценности отечественного воспитания, образования и культуры;

– эстетическая доминанта как основа каждого урока, на котором музыкальное искусство и содержание музыкальных произведений, раскрывается с позиций эмоционального и смыслового контекста;

– применение современных форм и методов обучения во взаимосвязи с педагогическим методом М.А. Балакирева («интонация – импровизация – программность»).

Задачи исследования:

– на основе изучения научных трудов рассмотреть музыкально-эстетическое развитие в контексте истории и современности, раскрыть сущность музыкально-эстетического развития современных подростков;

– выявить специфику и возможности учреждений дополнительного образования в решении проблемы музыкально-эстетического развития обучающихся 12–15 лет;

– определить характерные черты педагогического метода М.А. Балакирева и показать значимость данного метода для современного дополнительного музыкального образования;

– разработать систему педагогической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому развитию современных подростков и экспериментально проверить эффективность предлагаемых теоретических и методических положений.

Методологическая основа и теоретическая база исследования:

ведущие положения о целостности педагогического процесса, системно-структурном подходе к организации обучения и видах педагогических систем (П.П. Блонский, В.Н. Шацкая, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов и др.); прогрессивные идеи о закономерностях эстетического освоения мира человеком (В.Ф. Асмус, Ю.Б. Борев, А.Я. Зись и др.); теоретические воззрения ведущих представителей отечественной музыкальной эстетики, теоретического музыкознания (Б.В. Асафьев, Б.Л. Яворский и др.) и музыкальной педагогики (Е.А. Бодина, Н.Я. Брюсова, Н.Л. Гродзенская, Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр, А.И. Щербакова и др.); фундаментальные исследования в области педагогики и психологии, художественного творчества, эстетического развития растущего человека (П.Ф. Каптерев, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.А. Мелик-Пашаев, Л.Г. Савенкова, Е.М. Торшилова, Л.П. Печко и др.); концептуальные идеи и основные принципы отечественной научной школы педагогики искусства (А.В. Бакушинский, А.И. Буров, Д.Б. Кабалевский, Б.П. Юсов и др.); основные

педагогические воззрения, принципы образования и воспитания А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского.

Методы исследования: теоретический анализ литературы в области эстетики, искусствоведения, педагогики; целенаправленное педагогическое наблюдение, обучающий эксперимент, беседа, диагностирование, анализ музыкально-творческих работ, метод экспериментальных творческих заданий; изучение, обобщение, систематизация полученных результатов опытно-экспериментальной работы.

Научная новизна исследования. Выявлен педагогический потенциал дополнительного образования для эффективного музыкально-эстетического развития современных подростков, обучающихся в детских музыкальных школах и детских школах искусств (возможность расширения художественного и музыкального кругозора, гармоничное развитие творческих ресурсов растущего человека, полноценное воплощение притязаний и замыслов, самостоятельных инициатив и др.). Разработана система педагогической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков в дополнительном образовании, которая базируется и реализуется на основе взаимодействия и взаимосвязи трех составляющих: воспитание – образование – культура.

Показано целевое назначение предлагаемой системы, представляющее собой эстетическое освоение окружающей действительности с помощью музыкального искусства; изложены ее теоретические основания и содержание педагогической деятельности для передачи нравственно-эстетического опыта человечества; представлены условия применения, в числе которых равноправное творческое, продуктивное сотрудничество преподавателя и обучающихся, динамичность и интенсивность музыкально-образовательного процесса, коллективность как результат совместной учебной, познавательной, игровой, творческой деятельности и т.д.; определены особенности организации системы, обусловленные спецификой и возможностями деятельности учреждений дополнительного образования (детских школ искусств и детских музыкальных школ).

Теоретическая значимость исследования. Уточнено понятие «музыкально-эстетическое развитие обучающихся» в дополнительном образовании – это управляемый преподавателем процесс и результат качественных изменений, связанных с восприятием и познанием подростками

прекрасного через приобщение к музыкальному искусству и самостоятельной творческой деятельности. Рассмотрены основные просветительские идеи русского композитора, пианиста и дирижёра М.А. Балакирева: обращение к русским национальным корням и традициям; всеобщее музыкальное образование и обучение музыкальной грамоте, возможное для всех желающих; воплощение в жизнь идеи музыкального образования и просвещения народа, развитие русской музыкальной культуры и др. Раскрыто значение педагогического метода М.А. Балакирева «интонация – импровизация – программность»; показана роль метода в организации процесса и достижения результатов музыкально-эстетического развития подростков в условиях современного дополнительного образования.

Выделены современные приоритетные формы проведения занятий музыкой с подростками в детских школах искусств и детских музыкальных школах (music-art-проекты, творческие дебаты, музыкально-исторические реконструкции, музыкальные брейн-ринги, квесты), предопределяющие успешность пополнения у подростков знаний о проявлениях прекрасного в музыке и окружающей действительности, развития у детей навыков и умений в многообразной музыкально-творческой деятельности. Определены критерии музыкально-эстетического развития подростков (увлеченность и заинтересованность в музыкально-эстетической деятельности, эрудиция в области музыкального искусства, музыкально-творческая активность, проявление «чувства прекрасного»); применение данных критериев дает возможность констатировать исходные данные и отслеживать динамику музыкально-эстетического развития подростков в дополнительном образовании.

Практическая значимость исследования. Разработана, апробирована и внедрена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальная энциклопедия», направленная на поддержку и стимулирование достижений, самостоятельности и творческой инициативности подростков, актуализацию их восприятия и познания музыкального искусства во всем его многообразии, развитие у детей повышенного внимания и устойчивого интереса к занятиям музыкой.

Разработаны, апробированы и внедрены авторские методы музыкально-эстетического развития современных подростков (актуализации эстетического чувства, взаимного творческого сопряжения, погружения в художественно-

исторический контекст, последовательного осознания авторского замысла). В рамках разработанной системы педагогической деятельности преподавателя предлагаемые методы обеспечивают эффективное продвижение процесса музыкально-эстетического развития обучающихся, способствуют освоению содержания музыкального искусства, пониманию его специфики и своеобразия.

Наиболее существенные результаты, полученные соискателем лично:

– уточнено понятие «музыкально-эстетическое развитие обучающихся» в современном дополнительном образовании; выполнена сравнительная характеристика, раскрыта специфика и возможности дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ для детей в сфере искусств;

– изучены музыкально-просветительские идеи выдающегося отечественного общественного деятеля, композитора, пианиста и дирижёра М.А. Балакирева, обосновано применение его педагогического метода «интонация – импровизация – программность» для системы современного дополнительного музыкального образования;

– разработана система педагогической деятельности преподавателя, функционирующая на основе взаимодействия исторически сложившихся традиций и современных теоретических и практических педагогических ресурсов; раскрыта общность основных идей педагогического метода М.А. Балакирева и современной системы дополнительного музыкального образования в части музыкально-эстетического развития подростков;

– разработаны специальные методы музыкально-эстетического развития современных подростков – актуализации эстетического чувства, взаимного творческого сопряжения, погружения в художественно-исторический контекст, последовательного осознания авторского замысла.

Достоверность полученных результатов обеспечивается исходной теоретико-методологической базой, опорой на фундаментальные труды в области эстетики, искусствоведения в части педагогической деятельности, творческого наследия и просветительских идей М.А. Балакирева, педагогики, включая концептуальные идеи педагогики искусства, многолетней опытно-экспериментальной работой автора.

База исследования: ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»; МБУДО г. Волгограда «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»; МАУКДО г. Екатеринбурга «Детская музыкальная школа № 11

им. М.А. Балакирева»; МБУДО г.о. Тольятти Самарской области «Школа искусств им. М.А. Балакирева»; МБУДО г. Сарова Нижегородской области «Детская музыкальная школа им. М.А. Балакирева»; МБОУДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» (Республика Карелия); МБОУДО г. Гусь-Хрустальный Владимирской области «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»; ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева»; МУДО г. Ярославля «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»; МБУДО г. Ульяновска «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»; МБУДО г. Ахтубинска Астраханской области «Районная детская школа искусств им. М.А. Балакирева»; МБОУДО г. Казани «Детская школа искусства им. М.А. Балакирева» (Малая Академия Искусств); МБУДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» г. Смоленска; ГБОУДО «Детская школа искусств №1» г. Санкт-Петербурга; МБУДО «Детская музыкальная школа им. А.Д. Улыбышева» г. Нижнего Новгорода; МБОУДОД «Детская музыкальная школа №5» г. Вологды; «Котласская детская школа искусств №7 «Гамма» г. Котлас Архангельской области. В исследовании приняли участие 598 обучающихся.

Исследование проводилось в три этапа (2003–2019 гг.). В ходе *первого этапа* (2003–2012 гг.) осуществлялось взаимодействие с преподавателями детских школ искусств и детских музыкальных школ, входящих в Национальную ассоциацию школ искусств «Балакиревское движение» (изучение исторических связей, граней музыкального и педагогического творчества М.А. Балакирева); начиная с 2008 года ключевые идеи исследования реализовывались в рамках сотрудничества с Региональной детской общественной организацией содействия социокультурному развитию личности «Балакиревцы» (разработка исследовательских проектов, интегрированных уроков, лекций и фестивалей).

Основные подходы к решению проблемы музыкально-эстетического развития растущих детей вызревали и оформлялись в процессе педагогической и просветительской деятельности соискателя с 2007 года в Музее художественного образования имени М.А. Балакирева, с 2009 года при организации и проведении циклов филармонических концертов Музыкального салона «Аз-Буки-Веди» (в настоящее время «Эпохи музыки»), а также в процессе руководства с 2012 года «Молодежным Евроклубом» при ГБОУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева». Опыт

разносторонней деятельности этих лет способствовал работе с историческими документами и материалами, а также уточнению методики проведения опытно-экспериментальной работы.

На *втором, формирующем этапе исследования* (2012–2018 гг.) разрабатывалась и корректировалась программа опытно-экспериментальной деятельности в опоре на взаимодействие целевых ориентиров, ключевых задач и традиционных ценностей отечественного воспитания, образования и культуры; уточнялись критерии музыкально-эстетического развития подростков, их качественные характеристики; вносились исправления, изменения в основные положения гипотезы, проводилась детальная работа по систематизации педагогической деятельности, внедрению разработанной авторской программы обучения «Музыкальная энциклопедия», а также форм и методов музыкально-эстетического развития подростков, включая педагогический метод М.А. Балакирева.

На *третьем этапе* (2018–2019 гг.) осуществлялся сопоставительный и сравнительный анализ всех данных, полученных в ходе предыдущей опытно-экспериментальной работы; изучалась динамика и нюансы музыкально-эстетического развития подростков в процессе обучения; обобщались, интерпретировались и подытоживались качественные и количественные результаты экспериментальной деятельности.

Апробация работы и внедрение результатов. Основные положения и выводы исследования докладывались на международных, всероссийских и межрегиональных конференциях: «Одаренные дети в системе художественного образования: традиционные и инновационные педагогические технологии» (Томск, 2013); «Инновации в системе дополнительного образования детей: теоретические и практические аспекты» (Вологда, 2013); «Роль творческой среды в развитии одаренности каждого ребенка» (Петрозаводск, 2014); «Экология культуры и художественное образование» (Гжель, Московская область, 2017); «Проблемы в преподавании музыкально-теоретических дисциплин и их решения» (Нижний Новгород, 2017); «Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации» (Таганрог, 2018), «Достижения и проблемы современной науки» (Санкт-Петербург, 2019), «Наука России: цели и задачи» (Екатеринбург, 2019) и др. Материалы диссертационного исследования обсуждались на заседаниях лаборатории интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова ФГБНУ

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (2013–2019).

Положения, выносимые на защиту:

1. Музыкально-эстетическое развитие подростков в современном дополнительном образовании в детских школах искусств и детских музыкальных школах представляет собой управляемый преподавателем процесс и результат качественных изменений, связанных с восприятием и познанием прекрасного через эстетическое освоение обучающимися произведений искусства, приобщение к музыке и самостоятельной творческой деятельности;

2. Разработанная система педагогической деятельности преподавателя, опирающаяся на принципы научной школы педагогики искусства, взаимодействие целевых ориентиров, ключевых задач и традиционных ценностей отечественного воспитания, образования, культуры, обеспечивает эффективность музыкально-эстетического развития современных подростков в дополнительном образовании;

3. Педагогическое наследие и просветительские идеи отечественного музыкально-общественного деятеля М.А. Балакирева, включая педагогический метод «интонация – импровизация – программность», являются актуальными для современного дополнительного музыкального образования и определяют успешность освоения подростками знаний о проявлениях прекрасного в музыке и окружающей действительности, достижение результатов в приобщении детей к многообразной музыкально-творческой деятельности;

4. Предлагаемые приоритетные формы проведения занятий музыкой с подростками в детских школах искусств и детских музыкальных школах, включая music-art-проекты, музыкальные брейн-ринги, квесты и др., а также разработанные авторские методы погружения в художественно-исторический контекст, последовательного осознания авторского замысла и т.д., способствуют освоению содержания музыкального искусства, пониманию его специфики и своеобразия.

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения; список литературы представлен 169 наименованиями; количество приложений – 4. Общий объем диссертации составляет 208 с.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, приводится информация об обеспечении достоверности результатов исследования и их апробации, формулируются положения, выносимые на защиту.

В первой главе **«Музыкально-эстетическое развитие подростков как проблема исследования»** раскрыта сущность изучаемого вопроса с теоретических позиций, показана специфика и педагогические возможности учреждений дополнительного образования в музыкально-эстетическом развитии современных подростков; рассмотрен педагогический метод, русского композитора, пианиста и дирижёра М.А. Балакирева, обосновано значение музыкально-просветительских идей этого выдающегося отечественного общественного деятеля для системы современного дополнительного музыкального образования.

При изучении вопросов, связанных с музыкально-эстетическим развитием подростков в контексте истории и современности, в диссертации подчеркивается особая роль музыки как вида искусства и эстетики в ее философском смысле для современной жизни, образовательной среды и формирования ценностного отношения к миру у каждого растущего человека. Обращение к музыкальному и эстетическому развитию молодого поколения, показало, что в той или иной мере, в различных аспектах – в контексте образования, воспитания, культуры, – эта проблема привлекала внимание исследователей на протяжении длительного времени. В исследовании особо отмечаются фундаментальные труды Б.В. Асафьева, А.И. Бурова и Б.Л. Яворского, концептуальные идеи Д.Б. Кабалевского, Л.П. Печко и Е.М. Торшиловой, Б.П. Юсова и др. в отношении творческой деятельности, эстетической сущности искусства, крайней необходимости для растущего человека впечатлений эстетического характера, приобщения детей к миру прекрасного. Подчеркивается значимость работ П.П. Блонского, где упоминается эстетическое воспитание, которое, по мнению этого педагога и психолога, «есть прежде всего развитие эстетического творчества...».

Педагогические воззрения В.Н. Шацкой на предмет всеобщего эстетического развития детей, острой необходимости «развития потребности эстетического суждения» во взаимосвязи с восприятием музыкальных произведений, а также обогащение слуховых представлений школьников «о

живом интонировании музыки» явились важнейшими, краеугольными основаниями разработанной автором системы педагогической деятельности. Итогом выполненного аналитического рассмотрения музыкально-эстетического развития обучающихся в контексте истории и современности стало уточнение данного понятия: *это управляемый преподавателем процесс и результат качественных изменений, связанных с восприятием и познанием подростками прекрасного через приобщение к музыкальному искусству и самостоятельной творческой деятельности.*

На примере изучения важнейших нормативных документов последних лет, в частности, Концепции развития дополнительного образования детей (2014), показаны преимущества современного дополнительного образования в сравнении с другими видами так называемого формального (обязательного) образования. В контексте настоящего исследования необходимо выделить и то, что в этом документе обозначен ценностный статус дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики, позволяющей наращивать мотивационный потенциал личности в стремительно и непрерывно восполняемом инновационном потенциале общества. Сделан вывод, подтверждающий значимость и важность именно такого современного дополнительного образования, которое несет в себе реальные ресурсы для принципиального расширения возможностей обучающихся, предлагая при этом гораздо большую свободу творческого выбора для определения цели и стратегии индивидуального, личностного развития.

В заключительном параграфе первой главы последовательно изложены просветительские воззрения М.А. Балакирева, в частности, приверженность идее «гуманности и заботе об улучшении человеческой жизни» (по словам Н.Г. Чернышевского); обращение к русским национальным корням и традициям, создание музыки, понятной народу; всеобщее музыкальное образование и создание Бесплатной музыкальной школы как «свободного общества роднящихся с искусством» (М.П. Мусоргский); обучение музыкальной грамоте в этом учреждении, возможное для всех желающих и «без платы»; самоотверженное воплощение в жизнь идеи музыкального образования и просвещения народа, развитие русской музыкальной культуры.

В исследовании раскрывается своеобразие педагогического метода М.А. Балакирева, проявляемое в триединстве «интонация – импровизация – программность». Именно интонации уделялось особое внимание на собраниях

содружества («Могучей кучки», «Балакиревского кружка»), она становилась «развивающим зерном» произведений «Новой русской музыкальной школы». Как «специфическое музыкальное проявление исторически изменчивой и общественно детерминированной деятельности индивида» (Б.В. Асафьев) музыкальная интонация в движении выявляет заложенный композитором смысл. Подчеркивается, что музыкальная интонация композиторов «Могучей кучки» опирается на фольклор, не только раскрывая при этом национальную принадлежность, но и неся ключевой смысл идей о сохранении, развитии и распространении русской музыки. Именно интонация помогает раскрыть «выразительно-смысловую сущность» музыки, ее содержание (В.Н. Холопова), предопределяет выбор тех или иных средств музыкальной выразительности, доносит до слушателей, в том числе и современных подростков, идеи национального искусства, их содержание и смысл, приобщает к истокам.

Импровизация в общении членов «Балакиревского кружка» со всей очевидностью проявлялась на учебных занятиях по теории композиции, на которых рассматривались новые, находившиеся в работе музыкальные сочинения композиторов того времени. В процессе исполнения сочинения «с листа» М.А. Балакиревым или М.П. Мусоргским, по сути, осуществлялся поиск необходимой музыкальной интонации, в процессе импровизационного интонирования рождалась форма, намечались новые контуры инструментовки оркестровых произведений и т.д. Благодаря такой импровизационной природе «Балакиревских уроков-импровизаций» проведение творческих встреч участников содружества было весьма продуктивным, неповторимым как по цели – «научить ученика летать ранее, чем он научится ходить...» (С.М. Слонимский), так и по результатам.

Программность как основа композиционной и смысловой целостности музыкального произведения и «точка опоры» творчества композиторов «Могучей кучки» в русле исследования является возможностью оптимизации воображения обучающихся и развития их самостоятельных творческих мыслей, эффективным способом усиления у растущих детей впечатлений, эмоций и формирования культуры их проявления. Поскольку содержание музыкального произведения для обучающихся в системе дополнительного образования нередко весьма сложно обозначить исключительно средствами музыки, то в этом случае литература помогает восполнить, обогатить и конкретизировать создаваемый музыкой образ. Применение в практике каждого из видов

программности – обобщенная внесюжетная, обобщенно-сюжетная, последовательно сюжетная, – способствует активизации музыкального восприятия слушателей, и в целом содействует процессу непрерывного музыкально-эстетического развития подростков.

В исследовании подчеркивается, что выделенные особенности педагогического метода М.А. Балакирева «интонация – импровизация – программность», основаны на ведущих идеях и задачах, стоявших перед членами творческого содружества русских композиторов «Балакиревского кружка». В ряду таковых идей и задач, актуальных и для современной практики дополнительного музыкального образования, обозначены: сохранение, изучение и популяризация русского народного музыкального искусства и творческого наследия М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, а также других русских композиторов; знание национальной культуры своего народа, национальных истоков музыкального творчества; обобщенное понимание интонационного колорита произведений; освоение оригинального музыкального языка, рождающегося в процессе продуктивных творческих встреч и мастерской импровизации учителя.

Во второй главе **«Педагогические ресурсы музыкально-эстетического развития подростков на современном этапе»** представлено описание разработанной системы педагогической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков в условиях дополнительного образования; раскрыты оптимальные формы и методы музыкально-эстетического развития подростков в детских музыкальных школах и детских школах искусств; изложено содержание опытно-экспериментальной работы, показаны ее этапы и основные результаты.

В исследовании показано, предлагаемая система педагогической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков в условиях дополнительного музыкального образования базируется на совокупности и взаимосвязи трех составляющих (приоритетов): воспитание – образование – культура. Это обусловлено общим предназначением, организованностью, целостностью и неразрывным единством, а также исторически сложившейся общностью этих важнейших составных элементов в процессе взаимодействия для достижения поставленных целей системы образования в целом. При разработке авторской системы определяющими

явились теоретические идеи и воззрения И.Ф. Исаева, В.А. Слостенина, Е.Н. Шиянова. Разработанная система представлена на с. 97 диссертации.

В таком контексте назначение системы педагогической деятельности в отношении цели представляет собой эстетическое освоение окружающей действительности с помощью музыки как вида искусства. Содержанием педагогической деятельности в широком смысле является собственно содержание самого музыкального искусства как накопленного нравственно-эстетического опыта человечества; в более узком – подразумевает реализацию образовательных программ дополнительного музыкального образования.

Спектр разносторонних решаемых задач определяется в первую очередь общими задачами Концепции развития дополнительного образования детей (2014), включая особую миссию для творческой самореализации растущего человека, в том числе в сфере искусства, а также задачами, выдвигаемыми в рамках определенных, конкретных программ. Особенности организации и условия применения системы педагогической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков обусловлены спецификой, современными условиями и возможностями функционирования учреждений дополнительного образования, в частности, детских школ искусств и детских музыкальных школ.

В главе подробно описаны формы проведения занятий, предлагаемые для развития восприятия музыкального искусства, повышения познавательной активности и мотивации обучающихся, углубления, расширения объема имеющихся у подростков знаний о прекрасном в музыке и окружающей жизни, формирования необходимых умений и навыков для воплощения замыслов в музыкально-творческой деятельности. В числе современных форм особое внимание уделено таким, как music-art-проекты, творческие дебаты, музыкально-исторические реконструкции, музыкальные брейн-ринги, квесты.

Для реализации целей и задач музыкально-эстетического развития разработан ряд методов, апробированных автором в течение практической педагогической деятельности. В числе таковых предложено четыре метода: актуализации эстетического чувства, взаимного творческого сопряжения, погружения в художественно-исторический контекст, последовательного осознания авторского замысла (подробное описание дано на с. 115–127 диссертации). Каждый из упомянутых методов и все они в совокупности позволяют активизировать процесс восприятия и познания на занятиях в

дополнительном музыкальном образовании, способствуют развитию инициативности и самостоятельности обучающихся, стимулируют разнообразную музыкально-творческую деятельность подростков.

Цель опытно-экспериментальной деятельности – проследить динамику музыкально-эстетического развития подростков в процессе обучения предмету «Музыкальная энциклопедия», содержание которого построено на синтезе учебных предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и «Элементарная теория музыки». Программа по типу является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей в области музыкального искусства. Изучение курса направлено на решение комплекса задач, в том числе целенаправленное систематическое развитие музыкальной грамотности, музыкально-слуховых способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной памяти как основы для практических навыков; развитие музыкального восприятия на основе познания музыкальных произведений различных стилей и жанров; формирование практических умений и навыков для исполнения музыки в творческих формах музицирования; развитие интереса и любви к классической музыке и формирование музыкальной культуры в целом.

Указанный тип программы, уточненное в исследовании понятие «музыкально-эстетическое развитие обучающихся» в дополнительном образовании, а также обобщение имеющихся в теоретической главе позиций позволили выделить критерии музыкально-эстетического развития подростков: увлеченность и заинтересованность в музыкально-эстетической деятельности; эрудиция в области музыкального искусства (информированность о музыкальном искусстве); музыкально-творческая активность; проявление «чувства прекрасного» как эстетическое самовыражение. Результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы сводятся к следующему. Из общего количества обучающихся максимальным уровнем в части эрудиции в данной области, не обладал ни один из подростков, но при этом, у 15% детей отмечена оптимальная музыкально-творческая активность, и у 19 % обучающихся – увлеченность, заинтересованность в музыкально-эстетической деятельности. Оптимальные результаты по такому критерию, как «эрудиция в области музыкального искусства (информированность)» показало 22% подростков; в отношении проявлений «чувства прекрасного» как эстетического самовыражения» лишь у 14% обучающихся наблюдалось его

наличие как таковое на оптимальном уровне. Данные констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы (количественные и качественные) по разным критериям представлены в диссертации.

В ходе формирующего этапа проводилась запланированная работа по музыкально-эстетическому развитию подростков, особое внимание уделялось применению разнообразных форм и методов, поощрению увлеченности детей занятиями музыкой, расширению их опыта общения, в том числе с использованием образовательных web-ресурсов, возвращению, открытию «чувства прекрасного» на примере высоких образцов классического отечественного и зарубежного музыкального искусства.

На этапе обобщения полученных результатов в целом выявлена положительная динамика музыкально-эстетического развития подростков. Так, по критерию «увлеченность и заинтересованность в музыкально-эстетической деятельности» максимальные результаты, т.е. весьма значительный рост, показали 4% обучающихся, оптимальный – 42%. В целом, возросшая увлеченность занятиями музыкой обнаружена почти у половины подростков (46%), т.е. минимальный уровень сократился в результате обучения почти на 30% (исходный – 81%, итоговый – 54%). По критерию «эрудиция в области музыкального искусства (информированность о музыкальном искусстве)» оптимальные результаты в итоге показали 48% обучающихся; максимальные – 6% обучающихся, что в целом составляет 54%, т.е. более половины подростков из числа обучающихся в рамках разработанной системы деятельности преподавателя.

В отношении динамики «музыкально-творческой активности» подчеркнем, что максимальный уровень со всей очевидностью проявился у 14% детей; оптимальный уровень, демонстрирующий наличие у подростков потребности, устойчивого желания заниматься музыкальным творчеством, общаться и взаимодействовать со сверстниками вырос более чем в два раза (на констатирующем этапе – 15% от общего числа обучающихся, на итоговом – 34%). При этом продвижение в музыкально-творческой деятельности проявилось не только в желании и потребности детей участвовать в конкурсах, фестивалях и т.п., но и в получении соответствующих дипломов, наград и званий по результатам участия в мероприятиях различного уровня.

«Чувство прекрасного» (эстетическое самовыражение)» проявилось со всей очевидностью на оптимальном уровне у 30% обучающихся, при этом отмечено достаточно стабильное развитие эмоционального отклика на музыкальное искусство в целом, способности к эстетической оценке музыкальных произведений. У 12% подростков по этому критерию отмечено наивысшее проявление; при этом сократилось количество обучающихся с минимальным уровнем проявления «чувства прекрасного», с 86% от общего количества подростков на исходном уровне, до 58% по итогам обучения. Статистические данные о полученных результатах приведены на с. 143–145 диссертации. Для наглядности и сравнения обобщенные данные констатирующего и формирующего этапов проведенной опытно-экспериментальной деятельности представлены в диаграмме 1 и диаграмме 2.

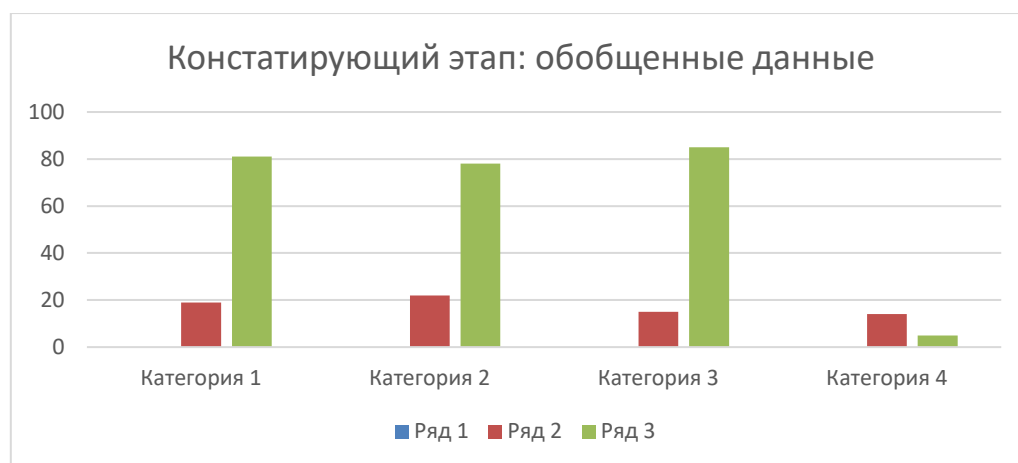

Диаграмма 1. Обобщенные данные констатирующего этапа по всем критериям

Условные обозначения: Категория 1 – критерий «Увлеченность и заинтересованность в музыкально- эстетической деятельности»; Категория 2 – критерий «Эрудиция в области музыкального искусства (информированность о музыкальном искусстве)»; Категория 3 – критерий «Музыкально-творческая активность»; Категория 4 – критерий «Проявление «чувства прекрасного» (эстетическое самовыражение)». Для всех категорий – критериев музыкально-эстетического развития подростков: Ряд 1 показывает максимальный уровень; Ряд 2 – оптимальный уровень; Ряд 3 – минимальный уровень.

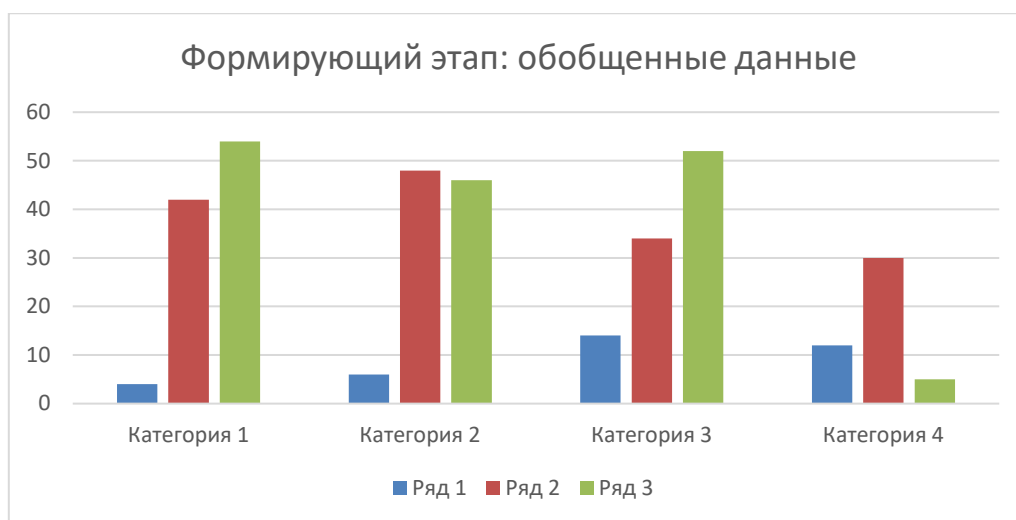

Диаграмма 2. Обобщенные данные формирующего этапа по всем критериям

По итогам опытно-экспериментальной деятельности сделаны выводы о том, что разработанная система педагогической деятельности во всей совокупности составляющих её структурных и содержательных элементов является действенным механизмом по обеспечению музыкально-эстетического развития подростков, обучающихся в детских школах искусств и детских музыкальных школах.

В Заключении формулируются основные выводы исследования:

1. Специфика и возможности современных учреждений дополнительного музыкального образования позволяют осуществлять управление процессом и результатом музыкально-эстетического развития подростков на основе восприятия и познания прекрасного через приобщение к самостоятельной творческой деятельности и освоение музыкального искусства как неотъемлемой части всей духовной культуры человечества.

2. Представленная система педагогической деятельности преподавателя, функционирующая на основе взаимодействия исторически сложившихся (на примере педагогического феномена М.А. Балакирева) и современных теоретических и практических педагогических ресурсов, обеспечивает эффективность и качество музыкально-эстетического развития подростков в детских школах искусств и детских музыкальных школах.

3. Предлагаемые современные формы проведения занятий музыкой с подростками в детских школах искусств и детских музыкальных школах, такие как music-art-проекты, творческие дебаты, музыкально-исторические реконструкции, музыкальные брейн-ринги, квесты, способствуют вовлечению

обучающихся в процесс активного восприятия и познания музыкального искусства, приобщению к музыкально-творческой деятельности.

4. Разработанные авторские методы музыкально-эстетического развития современных подростков – актуализации эстетического чувства, взаимного творческого сопряжения, погружения в художественно-исторический контекст, последовательного осознания авторского замысла, – в рамках разработанной системы педагогической деятельности преподавателя обеспечивают эффективное освоение содержания музыкального искусства во всем его своеобразии.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы связаны с изучением музыкально-творческих практик современных подростков во взаимодействии реального и виртуального пространства, разработкой инновационных программ и методического обеспечения дополнительного музыкального образования в цифровой среде, а также с выявлением потенциальных рисков такой среды и определением механизмов их минимизации.

По содержанию исследования опубликовано 15 работ, из них 5 в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий:

1. Дробот, О.Е. Музыкально-эстетическое развитие подростков в современной практике дополнительного образования [Электронный ресурс] / О.Е. Дробот // Педагогика искусства. – 2017. – № 1. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/drobot_63-69.pdf. – 0,4 п.л. – ИФ 0, 418.

2. Дробот, О.Е. Специфика и возможности музыкально-эстетического развития подростков в системе дополнительного образования [Текст] / О.Е. Дробот // Казанский педагогический журнал. – 2017. – № 2. – С. 109–111. – 0,3 п.л. – ИФ 0,139.

3. Дробот, О.Е. Современные игровые формы в музыкально-эстетическом развитии подростков [Текст] / О.Е. Дробот // Инициативы XXI века. – 2017. – № 1–2. – С. 39–41. – 0,4 п.л. – ИФ 0,186.

4. Дробот, О.Е. Синтез ретроспективных и актуальных педагогических идей: теоретические и практические аспекты [Текст] / О.Е. Дробот // Мир науки, культуры, образования. – 2017. – № 6 (67). – С. 43–45. – 0,3 п.л. – ИФ 0,322.

5. Дробот, О. Е. М.А. Балакирев – просветитель и педагог [Текст] / О. Е. Дробот // Педагогика. – 2018. – № 6.– С. 122–125. – 0,4 п.л. – ИФ 0,687.

6. Дробот, О.Е. Интегрированный подход к воспитанию одаренной личности [Текст] / О.Е. Дробот // Одаренные дети в системе художественного образования: традиционные и инновационные педагогические технологии: Сборник докладов по материалам II Всероссийской научно-педагогической конференции (Томск, 31 мая 2013 г.); ред. М.А. Анисимова. – Томск: ТОИУМЦКИ, 2013. – С. 83–85. – 0,3 п.л.

7. Дробот, О.Е. Событие в художественном образовании [Текст] / О.Е. Дробот // Инновации в системе дополнительного образования детей: теоретические и практические аспекты: Сборник научных статей по материалам Межрегиональной научно-практической конференции «Инновации в системе дополнительного образования детей: теоретические и практические аспекты», I Открытого городского конкурса авторских программ (проектов) «Путь к совершенству»; отв. ред. И.В. Мизинцева. – Вологда: Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, МБОУ ДОД «ДМШ №5» г. Вологды, 2013. – С. 16–21. – 0,3 п.л.

8. Дробот, О.Е. Разведать путь в звучащий мир гармоний [Текст] / О.Е. Дробот // Учитель музыки. – 2014. – № 4 (27). – С. 54–55. – 0,3 п.л.

9. Дробот, О.Е. Педагогический феномен М.А. Балакирева: историческая ретроспектива и современность [Текст] / О.Е. Дробот // Учитель музыки. – 2015. – № 2 (29). – С. 9–13. – 0,5 п.л.

10. Дробот, О.Е. Балакиревское наследие [Текст] / О.Е. Дробот // Учитель музыки. – 2016. – № 4 (35). – С. 23–25. – 0,4 п.л.

11. Дробот, О.Е. К проблеме экологии культуры и растущего человека: о системе деятельности педагога дополнительного образования по музыкально-эстетическому развитию подростков [Текст] / О.Е. Дробот // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2017. – Т. 6. – № 4. – С. 688–695. – 0,2 п.л.

12. Дробот, О. Е. Система педагогической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков в условиях дополнительного образования [Текст] / О.Е. Дробот // Инструменты и механизмы современного инновационного развития: сборник статей Международной научно-практической конференции (5 декабря 2017 г., г. Пермь). В 5 ч. Ч. 3; отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – С. 45–47. – 0,2 п.л.

13. Дробот, О.Е. О новых педагогических методах музыкально-эстетического развития подростков [Текст] / О.Е. Дробот // Учитель музыки. – 2018. – № 1 (40). – С. 52–56. – 0,5 п.л.

14. Дробот, О.Е. Влияние педагогических методов на активизацию музыкально-эстетического развития подростков [Текст] / О.Е. Дробот // Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации: Сборник материалов II Международной научно-практической конференции Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» (Таганрог, 20 апреля 2018 г.); науч. ред. Т.И. Карнаухова. – Таганрог: Таганрогский институт имени А.П. Чехова, 2018. – С. 259–263. – 0,4 п.л.

15. Дробот, О.Е. О влиянии системы педагогической деятельности преподавателя на динамику музыкально-эстетического развития подростков [Текст] / О.Е. Дробот // Сборник публикаций научного журнала «Globus» по материалам XXXVIX международной научно-практической конференции «Достижения и проблемы современной науки» (г. Санкт-Петербург): сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – СПб.: Научный журнал «Globus», 2019. – С. 34–39. – 0,35 п.л.