

На правах рукописи

Ли Хай

Ли Хай

**Воспитание музыкального мышления обучающихся старшего
школьного возраста средствами ансамблевого
музицирования в классе фортепиано**

13.00.02. – теория и методика обучения и воспитания (музыка)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

МОСКВА – 2017

Работа выполнена на кафедре музыкального искусства института культуры и искусств Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»

Научный руководитель:

Уколова Любовь Ивановна
доктор педагогических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Мариупольская Татьяна Геннадьевна
доктор педагогических наук профессор
кафедры музыкально-исполнительского
искусства в образовании института
искусств ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный
университет»

Ким Ольга Германовна

кандидат педагогических наук,
преподаватель средней
общеобразовательной школы города
Москвы

Ведущая организация:

**ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии
образования»**

Защита состоится 21 февраля 2018 г. в 13.00 часов на заседании диссертационного совета Д 850.007.13 на базе Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 119331, Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 21, ауд. 20.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4 и на сайте: <http://www.mgpu.ru>.

Автореферат разослан: «___» _____ 2017 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат педагогических наук, доцент

 С.М. Низамутдинова

Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Проблема развития музыкальных способностей у детей всегда интересует умы ученых, психологов и педагогов, которые исследуют и пишут свои труды о формировании музыкальной культуры и художественно-эстетического вкуса у молодого поколения любого возраста. Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве с трудом восполняется впоследствии. Очень важно, чтобы на первых этапах жизненного пути с ребенком рядом оказался взрослый, который квалифицированно мог бы раскрыть перед ним красоту музыки, ее влияние на становление личности в окружающем современном мире.

Ансамблевое музицирование, то есть исполнение на фортепиано произведений вдвоем для старших школьников – важная составляющая в становлении и развитии музыканта. Исполнительский фортепианный дуэт это – незаменимая форма музицирования, с помощью которой юные пианисты имеют возможность развивать навыки игры на инструменте, обогащать свой музыкальный кругозор и приобрести опыт совместного творчества.

Практика педагогов-музыкантов подтверждает, что игра в ансамбле (не только в фортепианном) положительно влияет на общее музыкальное развитие школьников. Но, тем не менее, мы видим, что потенциал этой интересной, увлекательной и одновременно труднейшей формы работы далеко не исчерпан и требует дальнейшего исследования, особенно в плане воспитания музыкального мышления у детей старшего школьного возраста. Музыкальное мышление в данном исследовании понимается как вид художественного отражения действительности, основанный на ее целенаправленном познании, посредством восприятия, преобразования и передачи музыкально-звуковых образов. Научный педагогический поиск в рамках данного подхода ставит своими задачами нахождение таких путей и методов, которые смогли бы

способствовать интенсификации воспитания музыкального мышления у детей старшего школьного возраста средствами ансамблевого музицирования в классе фортепиано.

Анализ содержания теоретико-методологических подходов, касающихся воспитания у обучающихся музыкального мышления в процессе фортепианного ансамблевого музицирования позволил выявить ряд противоречий между:

- сложившимися строго функциональными подходами к воспитанию музыкального мышления обучающихся и необходимостью поиска и обоснования новых условий и методик, обеспечивающих продуктивность ансамблевого музицирования как средства воспитания музыкального мышления, адекватного личностным потребностям современного школьника;

- потребностью теории и практики музыкального образования в научном обосновании ансамблевого музицирования с позиции воспитания музыкального мышления у детей старшего школьного возраста, и отсутствием в процессе ансамблевого музицирования в классе фортепиано методически выверенных механизмов, с заданной точностью обеспечивающих ожидаемый уровень музыкального мышления обучающихся;

- объективно существующей потребностью в личностном развитии обучающихся в процессе занятий фортепианным ансамблем и недостаточной разработанностью организационно-методического сопровождения уроков музицирования с учетом специфики ансамблевой деятельности.

Указанные противоречия позволили сформулировать научную **проблему исследования**, которая заключается в выявлении и научно-методическом обосновании организационно-педагогических условий, при которых ансамблевое музицирование в классе фортепиано становится эффективным средством и одновременно мощным фактором воспитания музыкального мышления у детей старшего школьного возраста.

Степень научной разработанности проблемы.

История становления и генезис развития музыкального мышления развернуто представлены в работах Б.В. Асафьева, Л. Бернштейна, А. Ф. Лосева, В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского, Г. Римана, Г. Фехнера и многих других авторов.

Заметный вклад в воспитание музыкального мышления детей внесли А.Д. Алексеев, Л.А. Баренбойм, И.А. Браудо, Л.С. Гинзбург, Е.Я. Либерман, Н.А. Любомудрова, Г.Г. Нейгауз.

В трудах Ю.Б. Алиева, В. К. Белобородовой, Л.В. Горюновой, Д.Б. Кабалевского, Н.А. Терентьевой, В.О. Усачевой и Л.В. Школяр убедительно обосновываются методы и средства воспитания музыкального мышления в контексте конкретной музыкальной деятельности.

Особенности проведения занятий в фортепианном классе были освещены в работах А.Д. Алексеева, Л.А. Баренбойма, А.В. Вицинского, Я.И. Зака, Г.Г. Нейгауза, В.Х. Разумовской, Г.М. Цыпина, А.П. Щапова, М.В. Юдиной и др.

Вопросы, связанные с психофизиологическими особенностями подростков, нашли свое отражение в трудах Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Т.В. Драгуновой, И.С., Кона, Д.И., Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и др.

Проблеме музыкального ансамбля и музыкально-ансамблевого исполнительства посвящены диссертационные исследования М.А. Антоновой, Т.И. Борониной, М.В. Бутневой, А.А. Давыдовой, Д.Г. Драгайцевой, Н.Ю. Катоновой, В.А. Кононенко, Е.П. Лукьяновой, В.О. Петрова, И.И. Польской, а также работы А.Д. Готлиба, Р.Р. Давидяна, А.М. Ступеля и др.

В музыковедческой и учебно-методической литературе уже присутствует ряд работ, посвященных проблеме игры в ансамбле. Это фундаментальные исследования Е.Г. Сорокиной, Н.Ю. Катоновой, О.В. Гринес.

В области методических разработок по занятиям в классе фортепианного ансамбля ценнейший материал содержится в трудах А.Д. Готлиба, Л.Д. Боголюбовой, В.М. Зеленина, в области работы над развитием главных

пианистических навыков - Г. Г. Нейгауза, Н. А. Любомудровой, Г. М. Цыпина, Г. М. Когана, С. И. Савшинского и других.

Проведенный анализ **степени научной разработанности проблемы** позволяет констатировать, что остаются неразработанными отдельные вопросы, касающиеся условий, методик, инструментальной оценки уровней проявления исполнительских стилей, эффективности воспитания музыкального мышления у детей старшего школьного возраста средствами ансамблевого музицирования в классе фортепиано. Требуют дальнейшего научного и методического обоснования подходы к воспитанию музыкального мышления обучающихся на определенных этапах ансамблевого музицирования и в конкретной музыкально-образовательной деятельности.

Актуальность проблемы исследования, ее теоретическая и практическая значимость обусловили выбор темы исследования: ***«Воспитание музыкального мышления у детей старшего школьного возраста средствами ансамблевого музицирования в классе фортепиано».***

Объектом исследования является фортепианное ансамблевое музицирование.

Предмет исследования – процесс воспитания музыкального мышления у детей старшего школьного возраста средствами ансамблевого музицирования в классе фортепиано.

Цель исследования состоит в научном и методическом обосновании ансамблевого музицирования в классе фортепиано в качестве средства воспитания музыкального мышления у детей старшего школьного возраста.

Гипотеза исследования – ансамблевое музицирование в классе фортепиано будет наиболее продуктивным средством воспитания музыкального мышления у детей старшего школьного возраста если:

– раскрыть потенциальные возможности фортепианного ансамблевого музицирования как одного из доминирующих средств познания и оценки обучающимися музыкального произведения, формирующего их способность

свободно оперировать художественными образами и их элементами, такими как музыкальная речь.

- разработать и внедрить в образовательную практику методику поэтапного воспитания музыкального мышления средствами ансамблевого музицирования, включающую упражнения и задания, развивающие свободу творческих проявлений учащихся в процессе познания музыкального произведения;

- выявить и реализовать педагогические условия, которые способствуют воспитанию музыкального мышления через познание обучающимися сущности музыкального произведения, осмысление его характера и драматургии, а в процессе фортепианного ансамблевого музицирования адекватно учитывать индивидуальные особенности обучающихся;

- создать диагностический инструментарий и осуществить мониторинг качества воспитания музыкального мышления средствами ансамблевого музицирования с учетом: индивидуальных способностей и возможностей обучающихся при работе с фортепианным ансамблем; специально подобранного пианистического репертуара композиторов различных эпох и стилей исполнения; динамики проявления и развития исполнительских стилей обучающихся.

Для достижения цели исследования и проверки выдвинутой гипотезы необходимо решить следующие **задачи**:

1. На основании изучения и анализа научных источников, отражающих культурно-исторические традиции различных стран, раскрыть потенциальные возможности фортепианного ансамблевого музицирования как средства воспитания музыкального мышления у детей старшего школьного возраста в условиях дополнительного образования.

2. Разработать и внедрить в образовательную практику методику поэтапного воспитания музыкального мышления средствами ансамблевого музицирования.

3. Выявить педагогические условия, при которых фортепианное ансамблевое музицирование является эффективным средством воспитания музыкального мышления у детей старшего школьного возраста.

4. Разработать и экспериментально апробировать диагностический инструментарий оценки качества воспитания музыкального мышления средствами ансамблевого музицирования.

5. Выявить тенденции содержательного и организационно-культурного развития фортепианного ансамблевого музицирования и определить его влияние на воспитание у школьников музыкального мышления в системе дополнительного образования.

Методологической базой исследования в данной работе явились труды:

- в области системного (М.С. Каган, Э.Г. Юдин) и целостного (В.С. Ильин, В.В. Краевский) подходов к рассмотрению педагогического процесса;
- в области психологической концепции деятельностного подхода в развитии личности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн);
- в области методологии и методики профессионально-педагогического общения (В.С. Грехнев, А.А. Леонтьев);
- в области теории развивающего обучения (В.В. Давыдов, Л.С. Выготский, Г.М.Цыпин, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская);
- в области теории оптимизации учебно-воспитательного процесса, созданной Ю.К. Бабанским;
- в области концепции музыкального образования (Э.Б. Абдуллин, О.А. Апраксина, Б.В.Асафьев, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский); педагогика творчества (Д.Б. Богоявленская, И.Я. Лернер, А.А. Мелик-Пашаев, Я.А. Пономарев);
- общие принципы музыкально-педагогической науки, сложившиеся в процессе исторического развития и нашедшие отражение в трудах Л.А. Баренбойма, К.Н. Игумнова, Г.М. Когана, Я.И. Мильштейна, Г.Г. Нейгауза, М.Э. Фейгина, С.Е. Фейнберга;

- в области развивающего обучения в музыкальной педагогике, фундаментально разработанной в трудах Г.М. Цыпина;

- положения о специфике процесса музыкального образования (Л.Г. Арчажникова, О.В. Грибкова, С.С. Ляховицкая, И.Н. Немыкина, Е.П. Кабкова, Б.А. Печерский, Л.И. Уколова); теория музыкальных жанров (А.Н. Сохор, В.Н. Холопова, В.А. Цуккерман).

Музыкально-педагогическая наука XX века, проблемы творческого развития личности и интеллекта учащихся в процессе музыкальной деятельности представлены в трудах Б.В. Асафьева, Н.А. Ветлугиной, А.А. Мелик-Пашаева, В.Н. Шацкой, Б.Л. Яворского.

Творческая направленность в инструментальном обучении изложена в трудах Л.А. Баренбойма, Д.Б. Богоявленской, А.Л. Готсдинера, Е.Я. Либермана, Г.С. Тарасова, Г.М. Цыпина.

Вопросы формирования творческой активности и самостоятельности в процессе подготовки учителя музыки раскрыты в исследованиях Б.Л. Кременштейн, Н.А. Любомудровой, С.С. Ляховицкой, Б.А. Печерского, Г.М. Цыпина, О.Ф. Шульпякова и др.

Методы исследования: изучение и анализ литературы, теоретический анализ проблемы, наблюдение, разработка творческих заданий, изучение передового педагогического опыта, обобщение собственного опыта работы, проведение опытно-экспериментальной работы, анализ ее результатов. В ходе подготовки диссертационной работы использованы различные литературные труды педагогов и психологов В.П. Анисимова, В.В. Ванслова, Д.К. Кирнарской, А.Н. Малюкова, Е.А. Смолиной, К.В. Тарасовой, В.Н. Харькина, Г.М. Цыпина; специалистов по эстетическому воспитанию М.С. Кагана, Н.И. Киященко, В.П. Матониса; труды современных педагогов-музыкантов Э.Б. Абдуллина, Ю.Б. Алиева, О.А. Апраксиной, Л.А. Безбородовой, Е.А. Бодиной, О.В. Грибковой, Е.Д. Критской, И.В. Сокериной, Л.В. Школяр, Л.И. Уколовой, М.С. Осеневой и др., труды выдающихся деятелей музыкального искусства И.С.Баха, В. Ландовска, И.Н. Форкеля. Методами исследования данной

диссертации явились: анализ научно-теоретической (философско-эстетической, педагогической, психологической, искусствоведческой) и методической литературы по теме исследования; анализ и обобщение опыта работы педагогов, в том числе собственного опыта работы. В качестве эмпирических методов использованы: наблюдение, беседа, анкетирование, интервьюирование, опытная работа и педагогическая интерпретация ее результатов; педагогические наблюдения и анализ практической работы по формированию музыкально-образного мышления в процессе работы в фортепианном ансамбле.

Исследование проводилось в три этапа.

На первом этапе (2014-2015 гг.) проводилось наблюдение за педагогическим процессом в условиях работы в детских музыкальных школах и учреждениях дополнительного образования в классах фортепиано у учащихся-старшеклассников.

На втором этапе (2015-2016гг.) изучалась литература по предварительно сформулированной теме исследования, определялись и реализовывались пути внедрения методики ансамблевого исполнения в практику обучения старшеклассников в классах фортепиано ДМШ и в хоровых классах учреждений дополнительного образования.

На третьем этапе (2016-2017гг.) проводилась экспериментальная работа, анализ и апробация ее результатов, оформлялся текст диссертации.

Экспериментальная база исследования – класс фортепианного ансамбля в Детской школе искусств имени М.А. Балакирева (г. Москва)

Научная новизна исследования заключается в следующем:

– определена сущность понятий «ансамбль», «фортепианный ансамбль», «исполнительский контакт» с учетом контекста исследования; раскрыты и обоснованы потенциальные возможности фортепианного ансамблевого музицирования как средства и фактора воспитания музыкального мышления у детей старшего школьного возраста в условиях дополнительного образования;

– разработана и апробирована методика поэтапного воспитания музыкального мышления средствами фортепианного ансамблевого музицирования, которая: а) представляет собой системно сбалансированную структуру, сочетающую в себе воспитательные и развивающие функции, направленные на развитие духовной, эмоциональной, эстетической и интеллектуальной сфер учащихся; б) включает в себя изучение музыкального произведения; понимание интерпретации произведения, раскрытие образов, музыкальных нюансов деталей, написанных композитором и представляющих идею произведения; поиск музыкального образа в интонации, стиле, фразах, предложениях музыкальных частях, выбор стиля исполнения, выполнение итогового проигрывания; воплощение образа; в) реализуется таким образом, что игра в ансамбле создает единую исполнительскую интерпретацию, являющуюся результатом совместных усилий пианистов;

– выявлены *внешние* (проектирование творческой среды; включение в процесс фортепианного ансамблевого музицирования творческих задач и упражнений; активизация ключевых сфер личности обучающихся; организация сотворческого взаимодействия педагога и обучающегося, совместное стремление к достижению успеха педагога и учащихся в процессе ансамблевого музицирования) и *внутренние* (музыкально-исторические события и факты; музыкально-творческие способности; опыт исполнительской и музыкально-образовательной деятельности) *организационно-педагогические условия*, при которых ансамблевое музицирование в классе фортепиано становится эффективным средством воспитания музыкального мышления у детей старшего школьного возраста в условиях дополнительного образования;

– разработан диагностический инструментарий оценки качества воспитания музыкального мышления средствами ансамблевого музицирования, в который органично включены следующие *критерии*: наличие у обучающихся отношения к собственному личностному становлению; сформированность ценностного отношения к исполнительской деятельности; содержательная осмысленность исполнения; раскрытие

авторского замысла произведения, особенности звуковедения, качество нюансировки, исполнительская техника; творческая направленность мышления, проявление индивидуального стиля исполнения, своеобразие интерпретации) *и показатели*: умение видеть исполнительскую трактовку партнера; музыкальная грамотность; владение средствами технической музыкальной выразительности; уровень исполнительского мастерства; творческая свобода и интерпретационный настрой.

Теоретическая значимость результатов исследования определяется тем, что:

- установлены тенденции содержательного и организационно-культурного развития фортепианного ансамблевого музицирования, базирующиеся на изучении и системном применении традиционных культурных ценностей России и КНР, сформированных на протяжении многих веков, и определена их роль в воспитании у современных школьников музыкального мышления в системе дополнительного образования;

- выявлены и обоснованы причинно-следственные связи процесса воспитания у современных школьников музыкального мышления в системе дополнительного образования с особенностями реализации организационно-педагогических условий, структурой и содержанием ансамблевого музицирования по классу фортепиано;

- уточнены отдельные элементы существующих концепций воспитания музыкального мышления в контексте конкретной музыкальной деятельности.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что:

- обоснованы методические рекомендации, направленные на совершенствование организации ансамблевого музицирования в классе фортепиано, использование которых позволяет повысить качество воспитания музыкального мышления у детей старшего школьного возраста в системе дополнительного образования;

- дана содержательная характеристика положительного влияния методики работы педагога и учащихся над различными стилями произведений на существующую практику фортепианного ансамблевого музицирования с позиции воспитания у детей старшего школьного возраста музыкального мышления с учетом специфики системы дополнительного образования детей.

Результаты исследования могут быть использованы в образовательной практике ДМШ, ДШИ, общеобразовательных школах, в системе повышения квалификации преподавателей учреждений дополнительного образования, в содержательном наполнении курсов по методике музыкального образования в детских музыкальных школах, средних специальных и высших музыкальных, музыкально-педагогических и педагогических учебных заведений, учреждений дополнительного образования.

Достоверность исследования обеспечивается опорой на исследования российских, европейских, американских и китайских ученых в области педагогики, психологии и музыкальной педагогики, системностью изучения заявленной проблемы, сопоставлением данных, полученных в результате применения различных методов, собственным опытом педагогической работы.

Апробация результатов исследования осуществлялась в процессе выступлений с докладами и сообщениями на научно-практических конференциях кафедры музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ с сентября 2015 года по июнь 2017 года: «Новое слово в науке: перспективы развития» 2015г., «Образование и наука в современных условиях» 2015г., 2016г., «Современные тенденции развития культуры, искусства и образования» 2017г., «Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации» и в процессе обучения в аспирантуре ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет»:

Личный вклад соискателя заключается в самостоятельном и последовательном раскрытии избранной темы исследования, освоении значительного пласта философской, научной и искусствоведческой

литературы, практическим освоением педагогической профессии на уровне вуза, проверкой в эксперименте гипотезы исследования. Соискателем были самостоятельно выдвинуты положения, получившие подтверждение в процессе экспериментальной работы, сформулированы собственные определения значимых для исследования понятий. За время работы над диссертацией были опубликованы статьи, раскрывающие основные положения исследования и иллюстрирующие практическую часть работы.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Фортепианное ансамблевое музицирование является дидактическим средством и одновременно методическим фактором воспитания музыкального мышления у обучающихся старшего школьного возраста в условиях дополнительного образования, поскольку оказывает непосредственное влияние на формирование коммуникативных качеств обучающихся, несет в себе синергетический эффект совместной (обучающийся-педагог-обучающийся) деятельности (например, посредством создания единой исполнительской интерпретации); обеспечивает решение собственно педагогических задач через формирование ощущения метро-ритма в классических сочинениях, поиск характерного стиля в музыке композиторов XX и XXI века, классической музыки, музыки романтиков и т.п.;

2. Методика воспитания у обучающихся старшего школьного возраста музыкального мышления средствами фортепианного ансамблевого музицирования строится с ориентацией на: а) понимание образно-смыслового содержания музыки, зашифрованного в нотном тексте; умение проникнуть в «семантику музыкальной речи», выявить авторский замысел музыкального произведения; б) стилистическую точность и художественную достоверность совместного музыкального исполнения; в) всестороннее и интенсивное развитие музыкального мышления, фантазии и воображения, музыкального слуха, чувства образности, музыкальной памяти, чувства ритма, двигательных функций; г) формирование способности к профессиональной

саморефлексии; а содержательно наполняется системой специально разработанных упражнений, которые формируют у обучающихся заданный уровень реализации исполнительских приемов, владение разнообразными средствами выразительности в совместном инструментальном исполнении.

3. Структурированная система критериев (наличие у обучающихся отношения к собственному личностному становлению; сформированность ценностного отношения к исполнительской деятельности; содержательная осмысленность исполнения; исполнительская техника; творческая направленность мышления, проявление индивидуального стиля исполнения, своеобразие интерпретации) *и показателей* (умение видеть исполнительскую индивидуальность партнера, музыкальная грамотность; владение средствами исполнительской выразительности и интерпретации; уровень художественного и технического мастерства; исполнительская свобода и творческий настрой), *квалиметрически характеризует продуктивность* воспитания музыкального мышления у обучающихся старшего школьного возраста в условиях дополнительного образования средствами фортепианного ансамблевого музицирования.

4. Эффективность ансамблевого музицирования в классе фортепиано как средства воспитания музыкального мышления у обучающихся старшего школьного возраста в условиях дополнительного образования находится в зависимости от особенности организации творчески-ориентированной среды, в которой осуществляется взаимодействие педагога и обучающийся; технологии «встраивания» в процесс фортепианного ансамблевого музицирования заданий и упражнений, направленных на воспитание музыкального мышления; уровня активизации ключевых сфер личности обучающихся; качества организации сотворческого взаимодействия в системе «обучающийся – педагог – обучающийся»; опыта исполнительской и слушательской деятельности.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 208 наименований.

В исследовании автор попытался выявить систему педагогических условий, которые весомо обеспечат значительный рост ансамблевого исполнительского мастерства обучающихся и сформируют у них в процессе инструментальных занятий самостоятельность и обобщение умений и навыков, то есть направленность данного процесса обучения будет работать на будущую профессиональную деятельность;

Основное содержание работы

Во *введении* показана актуальность темы исследования, проблема, лежащая в основе избранной темы, определяются объект, предмет, цель, гипотеза, задачи исследования, степень разработанности проблемы, личный вклад соискателя, а также указываются методологические основы, методы, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, его достоверность, содержатся сведения об апробации результатов исследования, формулируются положения, выносимые на защиту.

В первой главе *«Ансамблевое инструментальное музицирование как средство развития музыкального мышления»* рассматривается специфика музыкального образа; показано значение ансамблевого музицирования в формировании личностных качеств обучающихся и его роль в развитии музыкального мышления детей старшего школьного возраста.

Цель и смысл музыкальной педагогики на современном этапе это, прежде всего, развитие личности обучающегося. В этой целевой установке проблема воспитания в учащемся образного мышления занимает особое место. Информация, полученная человеком из окружающего мира, позволяет человеку представлять не только внешнюю, но и внутреннюю сторону предмета, представлять предметы в отсутствии их самих, предвидеть их изменение во времени, устремлять мысль в необозримые дали и микромир. Все это возможно благодаря процессу мышления.

Искусство музыки, выполняя свое предназначение, стремится ориентировать и определять место человека в жизни. Музыка, как и любой другой вид искусства, оценивает и созидает в умственном плане такие отношения, которые намеревается привить своим слушателям. Также прочно все ее стороны связаны с коммуникативной деятельностью, наиболее востребованной в жизни человека. Основой формирования духовной культуры человека является развитое музыкальное мышление. Музыкальное мышление является специфической психической функцией, с помощью которой человек взаимодействует с художественно-звуковой реальностью музыкального искусства.

Качество художественно-образного мышления, его ценность во многом определяются тем, насколько ярко и чётко проявляются в нем элементы воображения. Воображение человека не может существовать в отрыве от его жизнедеятельности, его индивидуального опыта. Знает человек о том или не знает, ощущает или не ощущает, но его воображение всегда опирается на вполне определённую почву – на его жизненные впечатления, восприятия, наблюдения, переживания и т.д. Перерабатываясь и трансформируясь в глубинах психики, весь этот многообразный и разноплановый жизненный материал и даёт пищу для процессов художественного воображения, стимулирует их.

Возможность освоения и переработки различных слуховых представлений, их накопление и осмысление как звуковых образов, в результате которого в воображении музыканта возникает целостная творческая концепция исполняемой музыки.

В практической деятельности педагога эти предпосылки связаны с определёнными этапами работы, выполнением действий, связанных с изучением конкретного произведения и направленных на развитие образного мышления ученика.

В художественно-образном развитии личности большую роль играет музыка как искусство, которое непосредственно воздействует на

эмоциональную и нравственную стороны личности и становится в наши дни все более значительным компонентом духовной жизни общества. Причем в основу эстетического развития, на наш взгляд, должно быть положено представление о музыке как о целостном искусстве, в котором существует противопоставление не массовых и академических жанров, а художественных и антихудожественных произведений, относящихся к каким бы то ни было видам музыкального искусства.

Перемены в обществе вызвали перемены и в системе образования. Развитие и формирование личности является в каждом социуме функцией многих общественных институтов. Школе принадлежит в этом ведущая роль, состоящая в координации всех развивающих и воспитательных воздействий. Как и все общество, школа потеряла прежние ориентиры. Долгое время она являлась звеном четко отлаженной воспитательной системы, нацеленной на формирование определенного типа личности. Процессы оптимизации разрушили эту систему, но фактически не предложили рецептов ее качественного обновления. Механическое введение демократических начал принесло школе лишь хаос. В этих условиях формирование высокой духовной культуры подрастающего поколения становится важным практическим фактором решения нравственных и высокохудожественных задач нашего общества в целом.

Формирование музыкальных образов в процессе изучения произведения предусматривает необходимость целенаправленной творческой работы. Исследователи выделяют три основные предпосылки успешного протекания этого процесса:

1. Возможность полного «вычерпывания» информации из нотного текста, для чего необходимо услышать звуковую ткань произведения, проанализировать значения авторских указаний и исполнительских обозначений, уяснить композицию произведения, а также особенности его интонационного и гармонического языка, уточнить стилевые и жанровые характеристики.

2. Возможность привлечения знаний, представлений и образов, хранящихся в памяти музыканта и составляющих объём его музыкальной эрудиции. Такая информация может быть получена в результате прослушивания других музыкальных произведений, аналогичных по названию или содержанию, принадлежащих этому же автору или другим. Также целесообразно использование параллелей с другими видами искусства.

3. Возможность освоения и переработки различных слуховых представлений, их накопление и осмысление как звуковых образов, в результате которого в воображении музыканта возникает целостная творческая концепция исполняемой музыки.

В практической деятельности педагога эти предпосылки связаны с определёнными этапами работы, выполнением действий, связанных с изучением конкретного произведения и направленных на развитие образного мышления ученика.

Кроме того, следует учитывать, что музыкальный образ может возникать на различных этапах работы над произведением: в предчувствии его исполнения, в процессе исполнения и после него, он не повторяется буквально при повторении произведения, подчёркивая уникальность каждого варианта исполнения.

Одна из задач автора данной диссертации раскрыть некоторые возможные отправные точки подобного осмысления при помощи теоретического анализа интересующего нас явления. Она обусловлена как существенными изменениями в образовательной системе, связанными с общей демократизацией жизни, так и с особенностями переживаемого Россией периода, когда прежние ценностно-нравственные ориентиры стали отходить в прошлое, а идущие им на смену новые еще находятся в стадии становления, осмысления и формирования.

Для современного состояния образования характерно явное противоречие между актуальной потребностью общества в повышении уровня духовной культуры подрастающего поколения, с одной стороны, и

недостаточной разработанностью ее методологических основ - с другой, между недостаточным нравственным развитием и необычайно возросшими интеллектуальными возможностями. Разрешение указанного противоречия опирается на достижения современной психолого-педагогической, философской и культурологической наук и целью автора является нахождение путей, методов и средств такого руководства воспитательным процессом, который, максимально способствовал бы активизации их деятельности в плане развития культурных качеств личности.

Во второй главе ***«Практическая работа в фортепианном ансамбле как форма наблюдения и практической методики»*** автор приводит анализ и практическую методику работы над произведениями композиторов-классиков, композиторов-романтиков и сочинениями композиторов XX и XXI века, где раскрывает основные музыкальные стили, технические возможности, динамические и ритмические трудности в дуэтном репертуаре для школьников.

В основе данной главы лежат практические наблюдения процесса обучения старших школьников в классе фортепианного ансамбля. Главной задачей было проанализировать, каким образом ансамблевое музицирование влияет на развитие различных технических и пианистических навыков в сравнении с теми же навыками, приобретающимися в классе индивидуального фортепиано. Фиксировался как собственный опыт работы с учениками над ансамблевыми сочинениями, так и анализ прослушанных занятий.

Воспитательное значение музыкального искусства во многом зависит от специфики его воздействия на общественное сознание. По словам известного советского дирижера Ю. Темирканова самый короткий путь к душе человека лежит через музыку, непосредственно влияющую на его чувства. Звучащее произведение, отражая сущностные стороны человеческого отношения к окружающему миру, другим людям, служит уникальным дидактическим материалом. В процессе слушания музыки, а тем более музыкально-исполнительской деятельности искусство сложными, опосредованными путями «учит» ребенка человечности, ребенок же «отвечает» музыке языком своих

чувств, наделяя ее своими «личностными смыслами» (термин А.Н. Леонтьева), отражающими результат индивидуального «присвоения» ребенком социально-исторического музыкального опыта.

Ансамблевая игра имеет колоссальное значение для решения ряда пианистических задач, которые возникают в процессе обучения фортепиано. Основные навыки развиваются интенсивнее у школьников, часто играющих в фортепианном дуэте.

Прежде всего, совместное музицирование активно способствует развитию чувства *музыкального ритма*. Если пианист-солист зачастую, сделав ошибку в счете, может не заметить этого, то в игре с партнером такой «просчет» сразу станет очевиден, поскольку партии разойдутся в звучании. При совместной игре оба исполнителя уделяют больше внимания точности счета, нежели при сольной игре на фортепиано. Таким образом, ансамблевое музицирование развивает ритмическую и темповую устойчивость. Воспитание у учащихся чувства общего ритма является одной из первостепенных задач.

Для создания музыкального образа фортепианного произведения требуются и педагогические задачи (обучение определенным навыкам, правильному музыкальному интонированию; расширение представлений о музыкальной культуре), задачи психологические (развитие творческого мышления, творческого воображения, формирование художественно-эмоциональной активности) и задачи эстетические (формирование представлений о непреходящей ценности отечественного и зарубежного искусства, знакомство с которым осуществляется в процессе всего обучения развитие эстетического вкуса, эстетических эмоций).

Для разностороннего развития и воспитания музыкантов целесообразно использовать репертуар различных стилей, который будет способствовать приобретению и совершенствованию пианистических навыков, необходимых для художественно полноценного исполнения фортепианных произведений.

Наши наблюдения, изложенные в данной главе, состоят из подробного анализа работы над четырехручными и двухручными сочинениями,

относящимися к разнообразным стилям: классическому (Бетховен, Григ) романтическому (Сен-Санс) и к музыке XX века (Шостакович, Печерский).

В третьей главе – «Опытно-экспериментальная работа» представлены результаты экспериментальной апробации форм и методов работы в инструментальном классе для развития музыкального мышления у детей 10-14 лет, которое проводилось на базе ДШИ имени Балакирева в 2-х группах в 2015-2017 гг. В эксперименте приняло участие 20 человек.

Целью основного, то есть обучающего этапа эксперимента является выявление уровня сформированности музыкального мышления у обучающихся, достигнутом в процессе применения комплекса форм и методов, предложенных во второй главе. Для реализации данной цели были применены следующие методы: методика «Музыкально-жизненных ассоциаций»; собеседование; визуализация эмоций; метод художественных ассоциаций.

Методика «Музыкально-жизненных ассоциаций» проводилась на примере всех предложенных произведений различных стилей композиторов-классиков, композиторов-романтиков, современных композиторов XX века.

Обучающиеся очень ярко и подробно отвечали на поставленные вопросы. Они не вызывали у них затруднений, как это было на констатирующем этапе эксперимента.

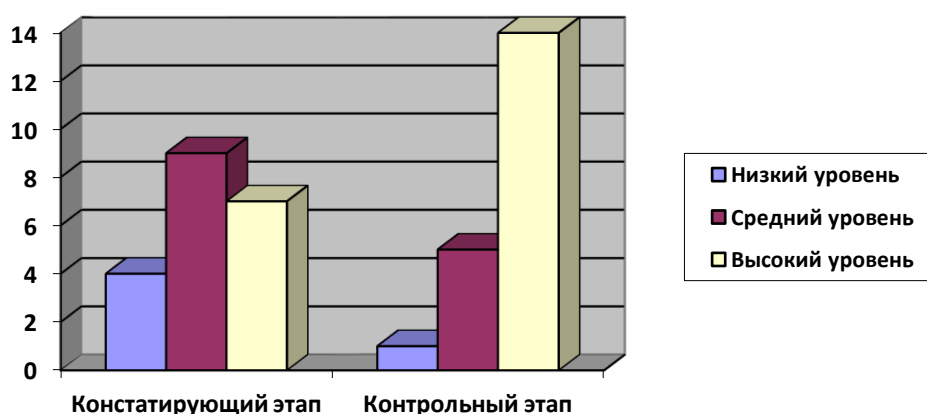

Рисунок 1. Диаграмма сформированности музыкального мышления на этапе констатирующего и контрольного этапов эксперимента.

Методика «Войди в образ героя» (метод визуализации эмоций) проводилась с использованием пьес из «Детского альбома» П.Чайковского и из альбома «Детская музыка» С.Прокофьева. В задачу обучающихся входило не только обычное задание по данной методике (посмотреть глазами героя), но и подобрать музыкальные фрагменты на различные части стихотворения.

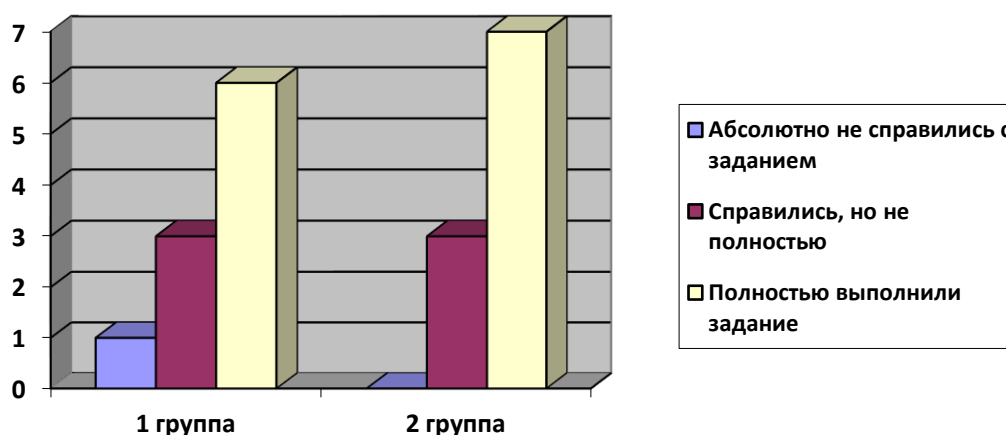

Рисунок 2. Диаграмма сформированности музыкального мышления у подростков в процессе обучающего эксперимента.

Метод художественных ассоциаций мы претворили с помощью прослушивания фрагментов балета Р. Щедрина «Конек-Горбунок».

В результате исследования полученных результатов мы пришли к следующим выводам: дети стали более чутко откликаться на музыку; расширился образный и музыкальный словарь большинства учеников; развились образные навыки детей; вырос уровень интереса детей к исполнительскому заданию.

Общий уровень сформированности музыкального мышления детей на начальном этапе и контрольном этапах работы можно увидеть на следующей диаграмме:

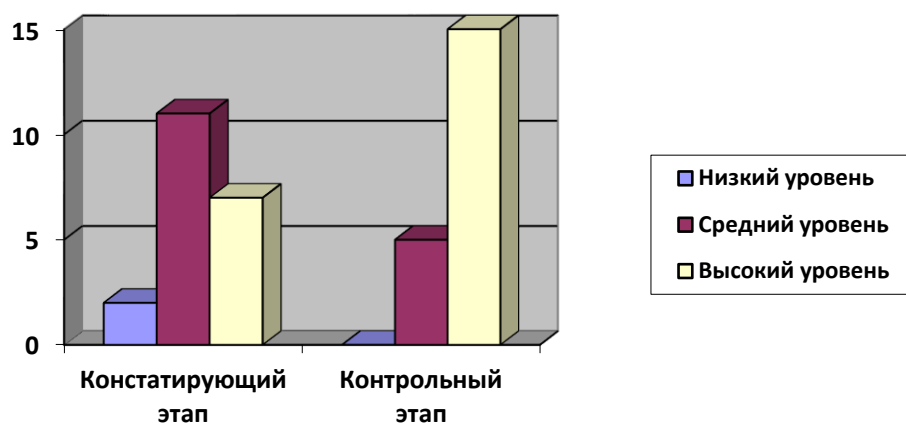

Рисунок 3. Диаграмма уровня сформированности музыкального мышления подростков на начальном этапе и контрольном этапах эксперимента.

Результаты опытно-экспериментального исследования показали, что внедрение в образовательную практику дополнительного образования методики воспитания музыкального мышления средствами ансамблевого музицирования, реализация выявленных организационно-педагогических условий позволили повысить уровень воспитания музыкального мышления обучающихся старшего школьного возраста средствами ансамблевого музицирования в классе фортепиано в условиях дополнительного образования в экспериментальной группе в среднем на 50 %.

Полученные в ходе экспериментального исследования данные продемонстрировали качественное улучшение творческих и интерпретаторских возможностей обучающихся, что выразилось в более глубоком, художественно-убедительном исполнении произведений, тем самым была подтверждена эффективность предложенных методов и средств воспитания музыкального мышления обучающихся старшего школьного возраста средствами ансамблевого музицирования в классе фортепиано в условиях дополнительного образования детей.

Данное исследование не претендует на полное разрешение заявленной в исследовании проблемы. Дальнейшее направление работы видится в

уточнении содержания и расширении спектра оценочных средств воспитания музыкального мышления; расширении круга, предлагаемых обучающимся, заданий и упражнений, направленных на воспитание музыкального мышления обучающихся; разработки модели процесса воспитания музыкального мышления обучающихся старшего школьного возраста средствами ансамблевого музицирования в классе фортепиано.

Основные результаты и научные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях общим объемом – 6 п.л., в том числе, в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:

1. Ли Х. Эстетическое и эмоциональное воспитание детей средствами восприятия музыкального произведения / Х. Ли, Л.И. Уколова // Мир науки, культуры, образования. – №6 (61). – 2016. – С. 132-134. (0,5 п.л.)

2. Ли Х. Исторические условия и особенности формирования русских традиций / Х. Ли, Л.И. Уколова, И.В. Сокерина, В. Цзян // Мир науки, культуры, образования. – 2017. – С. 65-67. (0,5 п.л.)

3. Ли Х. Педагогические условия, критерии и уровни проявления сотворчества на занятиях в музыкально-педагогическом вузе / Х. Ли, Л.И. Уколова, И.В. Сокерина, В. Цзян // Мир науки, культуры, образования. – 2017. – С. 67-69. (0,5 п.л.)

4. Ли Х. Восприятие музыкального произведения как особая форма эстетической и эмоциональной деятельности детей / Х. Ли, Л.И. Уколова // Искусство и образование. – М., 2016. – №5 (103). – С. 98-107. (0,5 п.л.)

5. Ли Х. Начальный этап обучения игре на фортепиано как фактор развития основных умений и навыков / Х. Ли, Л.И. Уколова // Искусство и образование. – М., 2017. – № 6 (103). – С. 80-85. (0,5 п.л.)

6. Ли Х. Культура личности как фактор воздействия организованной

музыкальной среды / Х. Ли, Л.И. Уколова // Искусство и образование. – М., 2017. – № 6 (103). – С. 86-92. (0,5 п.л.)

Другие публикации по теме диссертационного исследования:

7. Ли Х. Музыкальное воспитание как фактор становления личности / Х. Ли // «Музыкальная культура и образование: теория, история, практика. – М.: «11-й ФОРМАТ», 2015. – С. 27-31. (0,5 п.л.)

8. Ли Х. Фортепианный ансамбль: исторический, социально-культурный и педагогический аспекты / Х. Ли // «Перспективы развития педагогики музыкального образования в контексте интеграции культурных традиций». – М.: «11-й ФОРМАТ», 2015. – С. 57-61. (0,5 п.л.)

9. Ли Х. Методы и приемы развития основных умений и навыков на начальном этапе обучения игре на фортепиано / Х. Ли // «Образование и наука в современных условиях». – Чебоксары, «Интерактив плюс», 2016. – С. 109-112. (0,5 п.л.)

10. Ли Х. // Развитие культуры личности средствами организованной музыкальной среды / Х. Ли // «Образование и наука в современных условиях». – Чебоксары, «Интерактив плюс», 2016. – С 129-131. (0,5 п.л.)

11. Ли Х. Музыкальные концепции сотворчества выдающихся педагогов-музыкантов XX и XXI века / Х. Ли // «Стратегии развития образовательного пространства в контексте интеграции культуры и искусства». – М.: Перо, 2016. – С. 212-219. (0,5 п.л.)

12. Ли Х. Специфика формирования музыкальной культуры у растущего человека / Х. Ли // «Стратегии развития образовательного пространства в контексте интеграции культуры и искусства». – М.: Перо, 2016. – С. 296 – 303. (0,5 п.л.)