Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра социальной психологии, конфликтологии и управления

Приобщение детей и молодежи к ценностям музыкальной культуры в культурно-досуговом центре

Выпускная квалификационная работа

Квалификационная работа
допущена к защите
Зав. кафедрой

_____ _____
дата подпись

Исполнитель:
Белькина Алина Мусаевна
обучающийся 57 группы

_____
подпись

Руководитель:
Ежов Павел Юрьевич

_____

_____
подпись

Екатеринбург 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ……6
1.1 Музыкальное искусство: сущность и содержательные характеристики……6
1.2 Музыкальное искусство как фактор формирования духовных ценностей детей и молодежи……11
1.3 Роль системы дополнительного образования в создании современных подходов приобщения детей и молодежи к музыкальной культуре……..16
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ К ЦЕННОСТЯМ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ МАУ ДО ДДТ «РАДУГА»……24
2.1 Характеристика и условия деятельности МАУ ДО ДДТ «Радуга»..24
2.2 Опытно-экспериментальная работа по приобщению детей и молодежи к ценностям музыкальной культуры……29
2.3 Проведение экспериментального исследования……50
2.4 Основные направления и рекомендации по формированию и приобщению детей и молодежи к ценностям музыкальной культуры……57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……...62
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Музыка, как и другие виды искусства, является специфической формой художественного отражения действительности. Глубоко воздействуя на чувства, волю людей, она способна благотворно сказываться на формировании их личности. Эффект воспитательной роли музыки, а также направленность и характер ее социального воздействия представляются важнейшими критериями, ее определяющими общественную значимость этого вида искусства, ее место в системе духовно-культурных ценностей.

Сегодня, когда мир музыки представлен чрезвычайно широким спектром различных стилей и направлений, особенно актуальной становится проблема воспитания у детей и молодежи хорошего вкуса, помогающего отличать высокохудожественные музыкальные произведения от низкосортных. Поэтому очень важно сформировать у современного поколения высокие духовные потребности и разносторонние художественные способности. Для этого необходимо широко использовать в повседневной практике культурно-досуговых учреждений лучшие образцы музыкального искусства.

Обращаясь к музыкальному искусству как к источнику воспитания, можно найти благодатную почву для формирования и развития у детей и молодежи различных качеств: интеллектуальных, нравственных, эстетических. Об этом свидетельствуют исследования Б.В. Асафьева, Б. Бартока, Д.Б. Кабалевского, З. Кодая и др.

В определении перспектив музыкально-эстетического воспитания и образования детей и молодежи путем творческого освоения музыкальной культуры значительную роль играют исследования в области психологии. Так, теории психологии творчества и художественно-эстетического воспитания, музыкального воспитания и музыкальных способностей, раскрытые в трудах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, С.Л.

Рубинштейна, В.М. Теплова и др., получили дальнейшее развитие в современной музыкально-педагогической практике.

В психолого-педагогических исследованиях (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков, В.И. Логинов, Р.Т. Казакова, М.А. Лебедева и др.) убедительно доказана необходимость раннего начала творческого развития детей.

Вместе с тем вопросы развития приобщение детей и молодежи к ценностям музыкальной культуры в сфере досуга до сих пор не являлись предметом специального исследования.

Таким образом, налицо противоречие между огромным воспитательным и образовательным потенциалом музыкального творчества и недостаточной научной разработанностью условий его использования в культурно-досуговых учреждениях. Выявленное противоречие позволяет констатировать актуальность исследования проблемы.

Объект исследования: досуг детей и молодежи.

Предмет исследования: процесс приобщения детей и молодежи к ценностям музыкальной культуре.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в обоснование и реализация комплекса педагогических условий, обеспечивающих эффективность процесса приобщения детей и молодежи к музыкальной культуре.

Гипотеза исследования: приобщение детей и молодежи к ценностям музыкальной культуре будет проходить наиболее эффективно, если реализовать на базе культурно-досуговых учреждений следующие условия:

- формирование мотивационно-ценностного отношения к музыкальному искусству;
- использование научно обоснованного комплекса форм и методов работы с детьми и молодежью;
- применение современных подходов.

Цель, предмет и гипотеза определили следующие задачи исследования:

- проанализировать современное состояние проблемы приобщения к ценностям музыкальной культуры в сфере дополнительного образования детей и молодежи;
- раскрыть основные направления развития музыкальной культуры;
- выявить теоретически и экспериментально обосновать современные подходы приобщения к ценностям музыкальной культуры детей и молодежи.

Методологической основой исследования являются психолого-педагогические, эстетические исследования и управленческие практики, связанные с темой выпускной квалификационной работы.

Теоретическая значимость исследования

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования выводов и предложений исследования для разработки программ с целью приобщения детей и молодежи к музыкальной культуре.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

1.1 Музыкальная искусство: сущность и содержательные характеристики

Платон и Аристотель рассматривали музыку как исключительное средство создания определенной психической настроенности - этоса. Поэзия и музыка должны укрощать распущенность, смирять страсти, превращать людей в благонравных и стойких в своей высокой духовности.

В работе А.Ф. Лосева «Музыка как предмет логики» природой музыки объяснен «алгоритм» ее успеха; именно характеристиками того, что мы слышим, мотивированы обращения к музыке как к имени «невыразимого», последнему пристанищу.

Прежде всего, отмечает А.Ф. Лосев, «всегда надо помнить, что музыка изображает не предметы, но ту их сущность, где все они слиты, где нет ничего одного вне другого... слитость может быть и между прямо противоположными сущностями. Так, в особенности разительна слитость в музыке страдания и наслаждения... И если посмотреть, как обыкновенно изображается чувство, вызываемое музыкой, то в большинстве случаев всегда можно на первом плане заметить какую-то особенную связь удовольствия и страдания, данную как некое новое и идеальное их единство, ничего общего не имеющее ни с удовольствием, ни с страданием, ни с их механической суммой»[1].

«Музыка всегда воспринимается как нечто единое. Последовательные моменты водвинуты один в другой... В музыкальном времени нет прошлого...

[1] Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики. М., 2007.- 54 с.

Это есть сплошное «теперь», живое и творческое, — однако, не уничтожающееся в своей жизни и творчестве»[2].

Музыку относят к временным видам искусства, она оперирует звучаниями, обладающими пространственно-временными характеристиками.

Музыка отражает изменение, развитие, движение, без которых мир не может существовать, в этом она связана и с особенностью деятельности человека, его психологией, мышлением, поступками, которые всегда обладают длительностью во времени, развиваются и изменяются.

Говоря о психологической ценности искусства как такового, крупнейший отечественный психолог Л.С. Выготский выделил тот главный эффект, который, по его мнению, должен присутствовать при восприятии любого произведения художественного творчества, вне которого оно как факт искусства просто не существует. Произведения искусства, как он считал, «вносят строй, и порядок в наши расходы души, в наши чувства».

Среди характеристик музыки нужно особо выделить коммуникативную функцию. Особенность музыкального общения состоит в единении людей. Это свойство музыки было замечено еще в глубочайшей древности. Формирование людской общности в музыке (так же как и во всяком другом виде искусства) не устраняет личности, не растворяет индивидуальность в социуме. Воздействие искусства носит двунаправленный лично-социальный характер, причем социальное дается в индивидуальных ощущениях личности. Особенностью музыки как самого непосредственно эмоционального из искусств является то, что благодаря силе индивидуальных ощущений объективно-социальное содержание произведения приобретает для воспринимающего повышенную личную убедительность.

Наряду с собственно коммуникативной функцией, по существу сверхфункцией, с уточненными особенностями, музыка несет функцию,

[2] Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики. М., 2007.- 54 с.

заслуженно рассматриваемую в качестве краеугольной в эстетике — отражения действительности. По отношению к специфике музыки и ее выразительным средствам все многообразие отражаемого целесообразно сгруппировать вокруг трех осей: отражение идей, отражение эмоций, отражение предметного мира[3].

Музыка, всегда сопровождавшая жизнь человека, где-то в своих глубинах отражает важнейшие, первопричинные основы бытия. Являясь порождением не только человеческого ума, структур его логического мышления, но и всего человека, музыка запечатлела в себе действие самых позитивных, жизнетворных процессов, с доисторических времен кодифицированных в тех или иных вариантах мифологической, религиозной, философской и естественнонаучной мысли (вспомним, например, немецкую пословицу, отражающую состояние наивысшего блаженства: «Все небо в скрипках»). Наиболее распространенные европейские наименования этой сущности - гармония, упорядоченность, соразмерность, симметрия, ритм, единство, совершенство, красота.

По мысли И. Павлова, субъективный мир — первая реальность, с которой встречается человек. Эмоция является, так же как и мысль, видом сознания, знания, который, однако, не предрасположен к вербальному способу его выражения. Эмоция - способ отношения человека к миру, в котором проявляется вся личность в целом. Это также один из важнейших способов взаимопонимания, взаимодействия, лично-социального общения людей, без которого мир людей превратился бы в мир «бездушных роботов, лишенных всей гаммы человеческих переживаний и неспособных понять ни субъективные последствия всего происходящего во внешнем мире, ни значение своих собственных поступков для окружающих»[4]. Человеческие

[3] Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: Учеб. пособие. СПб., 2000. – с.7-8.
[4] Анохин П.К. Системные механизмы высшей нервной деятельности. М., 1999. – с.44.

эмоции обладают ценнейшим коммуникативным качеством - они заразительны.

Музыка есть язык, но особый, не понятийный. Этому языку нужно учиться. Долгое время было принято называть музыку «языком чувств». Все научные книги по музыке были заполнены описаниями музыкальных эмоций, их тончайших оттенков, эмоциональных переживаний людей под влиянием музыки, особых состояний, в которые погружаются люди, общаясь с музыкой и т.д. Одна из первых попыток описать все основные ступени в иерархии эмоциональных состояний, «аффектов», которые передает музыка, была сделана М.А. Смирновым[5].

В силу специфики своей природы музыка удобна в качестве «входа» во внутреннее пространство личности. Отличаясь от других видов искусства, она: воздействует на человека особой тайной интимного; проникает в слушателя не через рассудок, а через сочувственное напряжение; попадает в такие глубины человеческого существа, где все чувства находятся в гармонии и целостности. Поэтому музыка, подобна психической жизни, адекватна человеческой душе, основой содержания которой является целостность эмоциональной и мыслительной жизни человека.

Кроме того, возможности музыкального искусства объясняются его звуковой природой. В своей чувственной первооснове музыка - искусство звуков, она воспринимается исключительно слухом. Восприятие музыкального ритма, динамики возможно и при посредстве вибрационного чувства - через все тело человека (особенно сильна роль вибрационного чувства при восприятии звуков органа). Звуки в известной мере могут восприниматься и осязанием. В частности, рукой, наложенной на горло

[5] Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки: Исследование. - М., 2000.

поющего человека, можно различать высокие и низкие звуки и характер голоса[6].

Познавательное значение музыки определяется тем, что она помогает лучше слышать жизнь, ее звуковые проявления. Однако через слух, посредством ассоциаций, человеческое сознание познает и незвуковые, неслуховые стороны жизни, что расширяет возможности музыки. Таким образом, музыка обладает целым рядом незаменимых качеств, которые обеспечивают ей одно из самых мощных эстетических воздействий.

Музыка развивает сферу чувств, способствуя самопознанию. Гармоническое развитие личности невозможно без постижения гармонии звуков, ритмов. Но она может оказаться и враждебной, забирая неокрепшее сознание и вкусы молодого поколения в плен псевдомузыки «массовой культуры».

В ряду искусств музыка обладает особо высоким «педагогическим» потенциалом[7].

Музыка может оказаться действенным средством воспитательного воздействия даже в тех случаях, когда все другие средства неэффективны. Ни одна другая сфера творческой деятельности не занимает в социальной жизни человека такого значительного места, как музыка. Именно высочайшая мера обобщенности художественного смысла в сочетании с условной общепонятностью ее языка способствуют тому, что музыкальное высказывание и продуцируемые с его помощью образы, идеалы и художественные коллизии проникают в глубины сознания каждого человека, умеющего ее слышать[8].

Воспитательная функция музыки выражает взаимосвязь между музыкальным искусством как продуктом общественного сознания и

---

[6] Якушева С.Д. Спецкурс «История музыкальной культуры» в процессе эстетизации образовательного пространства вуза // Проблемы теории и истории культуры. Вып.1. Исследования и материалы / Сборник научных трудов. — Оренбург, 2005. – с.162

[7] Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: Учеб. пособие. СПб., 2000. – с.5

[8] Ансерме Э. Беседы о музыке / пер. с франц. — СПб., 2005

человеком - субъектом духовного «потребления», который воспринимает, оценивает, присваивает или отторгает духовное содержание музыки в связи с конкретным объективно-историческими и субъективно-личностными условиями. Приобщение к музыке как специфическому виду искусства позволяет развить высшие духовные и практические силы человека, его способность к творческому и внутреннему преображению по канонам истины, добра и красоты.

1.2 Музыкальное искусство как фактор формирования духовных ценностей детей и молодежи

Из всех видов искусств - музыкальное искусство является самым эмоциональным, доходчивым и популярным. Музыкальная культура доминирует в сфере воспитания эстетических эмоций. С ранних лет дети начинают различать чувства и настроения, которые несет музыкальное произведение.

Именно поэтому большое значение придают изучению проблемы восприятия музыки людьми разного возраста. Так, по результатам экспериментальной работы Н.А. Ветлугиной и Р.Т.Зиты было установлено, что у детей младшей группы детского года, которые легко различают общее настроение и характер произведения, чувства, вызванные музыкой, быстро исчезают. Четырех - пятилетние дошкольники уже имеют некоторую эмоциональную устойчивость восприятия. У них наблюдаются отдельные проявления музыкальной памяти, желание рассказать о своих впечатлениях, заинтересованность содержанием произведения1.

По результатам исследования К.К. Белобородовой, дети 7-9 лет утвердительно отвечают на вопросы, любят ли они петь и слушать музыку. Эмоциональность музыкального восприятия проявляется у них наиболее

ярко. Задания на выбор или самостоятельный подбор определений музыкального произведения выполняются большинством учащихся с наибольшим процентом верных ответов. Однако многие школьники не могут назвать слышанные ими ранее или любимые произведения, спеть знакомую песню. Их восприятие отличается нерасчлененностью и диффузностью. Эти исследования показывают, что приобщение к музыкальной культуре начинается с первых лет жизни человека, и каждый возраст требует специфических средств и методов воспитания.

Приобщение к музыкальной культуре происходит через различные каналы. На молодежь воздействие осуществляется, в основном, через систему дошкольного и школьного образования, систему музыкального просвещения и средства массовой информации.

В музыкально - воспитательном процессе эффективными являются организованные формы приобщения людей к целостному восприятию музыкальных произведений, характерные для всех возрастных групп общества. К ним относятся музыкальные занятия в дошкольных учреждениях, занятия в музыкальной школе и уроки в общеобразовательной школе, самодеятельность, целенаправленное систематическое коллективное посещение концертов или музыкальных спектаклей (иногда с их обсуждением), регулярные лекции о музыке с прослушиванием произведений, наконец, последовательно проводимые частные занятия осуществляемые под руководством квалифицированных специалистов.

Следует сказать, что сознательное руководство музыкально - воспитательной деятельностью приходится преимущественно на ранний этап индивидуального развития человека, при этом процесс музыкально - эстетического воспитания в последнее время идет по пути «омолаживания». И действительно, если раньше основные музыкально - воспитательные задачи решались главным образом на базе школьной программы, то сейчас все большее внимание уделяется дошкольному музыкальному воспитанию.

Воспитательная система МОУ основана на современной концепции «Системное построение процесса воспитания». Ее авторами являются известные ученые Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, В.А. Караковский. Излагая свое понимание воспитания и его сущности, авторы подчеркивают, что надо управлять не личностью, а процессом ее развития. Усилия педагогов в сфере музыкального образования целесообразно сосредоточить на решении пяти воспитательных задач:

1. Формирование у детей целостной и научно обоснованной картины мира;
2. Приобщение детей к культуре, формирование у них адекватного этим ценностям поведения;
3. Развитие у подрастающего человека креативности как черты личности;
4. Формирование самосознания, осознания собственного «Я», помощь ребенку в самореализации.

Широкая практика социально-воспитательной миссии музыки не только правомерна, но и крайне актуальна сегодня[9].

С.М. Каргапольцев утверждает, что воспитание средствами музыки невозможно без творческого процесса, без развития творческих наклонностей обучаемого. По его мнению, музыкальное воспитание играет положительную роль в преподавании других предметов, делая их привлекательными, создавая благоприятные условия для раскрытия творческих способностей и особенностей индивидуальной одаренности и творческой самодеятельности[10].

С точки зрения психолога Б.М. Теплова, изучающего возможности музыкального влияния на развития личности, музыкальная способность — это способность реагировать на музыку, остро переживать музыкально-эстетические впечатления, а не наличие специфических музыкальных

[9] Библер В.С. Нравственность, культура, современность (философские размышления о жизненных проблемах). - М., 2000. – с.6.
[10] Каргапольцев С.М. Музыкальное восприятие как фактор воспитания: история, теория, практика. Оренбург, 2007. – с.10

данных. «Центр музыкальности» человека, по его словам, душевная отзывчивость, а не специфически музыкальная одаренность[11].

Творчество - высшая и священная способность человека. Оно имеет целью совершенствование его самого посредством способностей к продуктивной деятельности. Является совершенно обязательной ступенью жизнедеятельности человека, его самоопределения. Л.С. Выготский отмечал, что творческой деятельностью называют такую деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающим только в самом человеке[12].

В связи с этим роль музыки в процессе формирования духовной культуры намного значительнее, чем других видов искусства. А использование великой силы музыки в работе с детьми по укреплению и восстановлению их психического и физического здоровья не только целесообразно, но и необходимо.

По выражению А.Ф. Лосева, музыка есть искусство становления: ее мелодическое движение непосредственно воспроизводит движение души. Душа, настроенная на космический лад, способна уловить ритмы Вселенной гармонии и созерцать сущность вещей земного плана, — об этом свидетельствует все древнейшие учения. Как показывает практика художественного творчества, подобные представления не беспочвенны, они рождались как следствия осмысления результатов особых духовных переживаний, в Высшей степени характерных для эмоционально-образного мышления. Заглянув в тайники индивидуальных творческих лабораторий, можно с удивлением обнаружить, что правы были восточные мыслители, утверждавшие, что у «каждого мудреца — своя Реальность». У всех, чья

[11] Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания // Педагогика. 1996. №6.
[12] Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика-Пресс, 2003.

способность слышать относится к одному и тому же виду пространства, проявляется свойство слуха, присущее данному пространству[13].

Одним из основных условий развития творческого мышления является создание атмосферы, благоприятствующей появлению новых идей и мнений. Зона творческого развития близко соотносится с зоной ближайшего развития личности. Л.С. Выготский замечает, что творчество на деле существует не только там, где оно создает великие исторические произведения, но и везде, где человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что-то новое, какой бы крупицей ни казалось это новое по сравнению с созданием гениев[14]. Любой ребенок способен к такой деятельности, следовательно, такую деятельность надо организовать.

Важным средством организации разнообразной творческой деятельности детей являются различные формы внеклассной работы: кружки и художественная самодеятельность, проведение художественно-творческих конкурсов, олимпиад и т.д. В процессе этой работы учащиеся приобщаются к творчеству и делают первые шаги в искусстве. Результаты художественной деятельности оформляются в виде организации музыкальных концертов, выставок творческих работ и т.д.

Именно музыка может способствовать развитию креативности у детей: помогает развить различные творческие умения в восприятии, сочинении, исполнении, импровизации, размышлении о музыке.

Музыкально-художественная деятельность протекает в форме учебной деятельности тогда, когда дети воспроизводят сам процесс рождения музыки, самостоятельно осуществляют творческий отбор выразительных средств, интонации, которые, по их мнению, лучше и полнее раскрывают художественное содержание произведения, творческий замысел автора (и исполнителя). При этом учащиеся проникают в произведение, познавая саму

[13] Лосев А.Ф. Музыка, как предмет логики. - М., 2007.
[14] Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. - М., 2003.

природу музыкального творчества, музыкального знания, раскрывают в целостном самоценном искусстве явление действительности, его сущностные внутренние связи и отношения, благодаря чему музыка перед детьми и подростками предстает как отражение, художественное произведение, диалектики жизни[15].

[15] Искусство и школа. Книга для учителя / сост. Василевский А.К. – М.: Педагогика, 2001. – 288 с.

1.3 Роль системы дополнительного образования в создании современных подходов приобщения детей и молодежи к музыкальной культуре

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Под «дополнительным» понимается мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании, творчестве и физической совершенствовании, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно.

Дополнительное образование детей социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, что нашло отражение в Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р[16]

В Концепции подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

Учреждения дополнительного образования детей осуществляют процесс воспитания, обучения и развития личности посредством реализации образовательных программ, оказанием дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах личности и государства.

Отличительными чертами дополнительного образования являются:

[16] Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/

- создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области (направления и вида деятельности), профиля программы и времени ее освоения, педагога;
- многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, склонности и потребности ребенка;
- личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению;
- личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации успеха» для каждого;
- создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности;
- признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, права на пересмотр возможностей в самоопределении;
- применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в границах избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, области знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинства личности ребенка.

Основная идея организации дополнительного образовательного процесса – идея целостности. Воспитание, обучение, развитие человека личностно ориентировано и осуществляются в единой педагогической системе.

В основу современной системы дополнительного образования детей положен приоритет воспитания, как целенаправленного управления процессом развития личности. Общечеловеческие ценности становятся системно-образующим фактором воспитательной системы.

Воспитательная система дополнительного образования - постоянно развивающаяся структура, основной задачей которой является отработка и закрепление достигнутого, создание базы для дальнейшего развития

воспитательной системы. Развивается деятельность воспитанников в самоуправлении, развивается инициатива, созданы условия для коллективного творчества, идет яркий процесс воспитания личности через коллектив, рождаются новые идеи и традиции.

Развитие системы дополнительного образования основывается на социокультурной сфере с дифференцированным подходом к обучению и воспитанию, т.е. обеспечение мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества.

Дополнительное образование имеет большие возможности для успешной реализации социально-педагогической модели деятельности, что обеспечивает детям духовное и творческое развитие, способствует успешной социализации личности в современных условиях жизни.

Дополнительное образование выполняет функции и социальной защиты, усиливая стартовые возможности личности на рынке труда и профессионального образования.

Педагогический потенциал дополнительного образования трудно переоценить, так как в его пространстве неисчерпаемы возможности создания успеха для каждого ребенка, его самореализации, воспитания культурной одаренности. Многогранная деятельность учреждений дополнительного образования требует сотрудничества детей и взрослых, взаимосвязи учителей, родителей, работников социальной сферы.

Учреждения дополнительного образования детей работают по единым программам, которые имеет социокультурную направленность, и рассматривается как средство социализации ребенка, включающее:

- социально контролируемые процессы целенаправленного воздействия на становление личности;
- усвоение детьми знаний, духовных ценностей и норм, присущих конкретной социальной общности;
- стихийные, спонтанные процессы, влияющие на формирование личности ребенка внутри конкретной социальной группы;

- синтез усвоения ребенком богатства культуры, потенций воспитания и формирования его личности, позволяющей ребенку функционировать в качестве полноправного члена коллектива.

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» основными формами и объединениями дополнительного образования в зависимости от возрастных категорий могут быть: клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, а также индивидуально.

Основные направления деятельности в системе дополнительного образования являются:

- технической;
- естественнонаучной;
- физкультурно-спортивной;
- художественно-эстетическое;
- туристско-краеведческое;
- социально-педагогическое.

Так, занимаясь прикладными направлениями технического творчества, молодой человек овладевает навыками, которые пригодятся в овладении профессией. Поддержка военно-патриотических объединений, способствует профилактике правонарушений, подготовке молодых ребят к армии. Решая вопросы профориентации, вполне можно говорить об одном из способов решения проблемы временной занятости молодежи.

Таким образом, деятельность учреждений дополнительного образования направлена на:

1) Социализацию детей и молодежи. Усвоение и активное воспроизводство социального опыта в процессе общения и деятельности, в отличном от школьного, коллективе.

2) Социальную защиту, помощь и поддержку. Создание условий, позволяющих развивающейся личности ребенка, умножить собственные жизненные силы, высвободить свой творческий потенциал, осознать себя творцом собственной судьбы.

3) Саморазвитие и самореализацию. Именно в учреждениях дополнительного образования может быть создана наиболее благоприятная среда для развития индивидуальности с неповторимым своеобразием черт и качеств, свободно и достаточно проявляющего свое личностное «Я».

4) Рекреативно-оздоровительную реабилитацию. Воспитание психофизических сил, восстановление здоровья и творческого потенциала, создание условий, позволяющих подготовить разносторонне физически развитых детей.

5) Разрядку и восстановление. В условиях пребывания в учреждении дополнительного образования ребенок (подросток) может снять напряжение, сбросить груз семейных или школьных проблем. Здесь ребенок сможет восстановить физические и психологические силы, найдет возможность раскрыть свои способности в спорте, искусстве, техническом творчестве и других видах деятельности.

6) Профессиональное образование. Получение новых знаний, построенных на взаимосвязи со школьными программами, выработка умений и навыков в избранном виде деятельности.

7) Реализацию общение, развлечение, хобби. Возможность заняться любимым делом, поиграть, повеселиться, пообщаться со своими сверстниками и ребятами, которые старше или младше.

8) Методическое обеспечение. Изучение теории, методики, практики в дополнительном образовании, разработка и распространение методик обучения и воспитания.

9) Реализацию образовательных программ. Основываясь на принципах системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходах к воспитанию, в учреждениях дополнительного образования осуществляется

педагогическая деятельность через разработку и реализацию различных программ и проектов.

Немаловажным является и то, современная система дополнительного образования предоставляет детям возможность добровольного выбора деятельности в соответствии со своими возможностями и интересами.

Особую роль в системе дополнительного образования детей играет музыкальное образование, которое помогают овладеть ребенку образным видением мира, воспитывают эстетическое к нему отношение, формирует музыкальные вкусы и интересы, развивает широту и глубину опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и обращения к музыкально-творческой деятельности.

Современное дополнительное музыкальное образование основывается на Программе развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы, утвержденной Минкультуры России 29.12.2014[17] и ориентировано на принцип доступности. И.Н. Попова и С.С. Славин считают, что обучаться вокалом и игре на музыкальных инструментах, сегодня могут все желающие, независимо от наличия музыкальных способностей[18].

Система дополнительного музыкального образования детей и подростков направлена как на выявление задатков, развитие способностей так и на повышение культурного уровня подрастающего поколения. При всем ее разнообразии, система эстетического воспитания сводится к нескольким основным направлениям, актуальным именно в музыкальном образовании:

- расширение музыкального кругозора;
- воспитание мировоззрения и моральных качеств;

---

[17] «Программа развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы» (утв. Минкультуры России 29.12.2014) [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_252345/

[18] Попова И.Н., Славин С.С. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. - М.: Федеральный институт развития образования, 2015.

- воспитание воли и характера;
- воспитание интереса к творческому труду и умения работать;
- забота о здоровье и физическом развитии;
- воспитание актуальности и дисциплины;
- воспитание изящества и благородства жестов и осанки;
- воспитание открытости, правдивости и приветливости;
- воспитание уважения к старшим и чувства товарищества;
- воспитание культуры речи.

Учреждения дополнительного образования детей обеспечивают комплексную программу развития гармоничной личности в системе образования, доступность занятий для всех детей, разнообразие дополнительных образовательных услуг в музыкальной сфере. Вместе с тем осуществляется многопрофильность и дифференцированность музыкальных занятий с детьми.

Повышение эффективности и качества дополнительного музыкального образования ставит перед преподавателями сложные и ответственные задачи.

Принципы развивающего обучения и воспитания призваны воспитывать грамотных музыкантов-любителей и профессионалов, дать им навыки творческого подхода к музыке и инструменту, ликвидировать или сократить до минимума психологический барьер «боязни» концертных выступлений, развить возможность практически реализовать творческие способности и потребности самовыражения.

Благодаря комплексному и последовательному развитию музыкальных способностей у детей формируются представления о принципах развития музыки, выразительности элементов музыкальной речи, выразительных возможностях музыкальных форм.

Система дополнительного музыкального образования оприрается на методика музыкального воспитания и обучения опирается на педагогику в определении методов, разработка которых связана со следующими проблемами: взаимосвязью их с содержанием музыкального воспитания,

развитием музыкальных творческих способностей учащихся, развитием у них музыкального слуха и голоса, технических навыков, возрастными и индивидуальными особенностями, возможностями различных видов музыкальной деятельности в развитии учащихся. Преподавателю системы дополнительного образования предоставляется широчайшие возможности применять свои знания, опыт и педагогическое умение в определении способа решения частных задач для достижения главной цели – всестороннего развития ученика.

Таким образом, дополнительное образование детей – неотъемлемая часть системы непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности духовного интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательн6ых потребностей. Основой дополнительного образования является опора не на отдельные индивидуальные особенности ребенка, а на целостное личностное развитие.

Дополнительное образование характеризуется очевидной актуальностью для обучающихся, поскольку связано с реализацией личностных потребностей и жизненных планов. В системе дополнительного образования познавательная активность выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых различных социальных практик. В творческой среде дополнительного образования, обеспечивающей возможности для раскрытия и эффективного развития способностей, формируется творческая социально зрелая и активная личность, стремящаяся к постоянному самообразования, самосовершенствованию и самореализации на протяжении всей жизни.

Дополнительное образование направлено на решение таких задач как:

- формирование личностной зрелости детей и подростков;
- обеспечение успешной социализации детей и подростков;
- формирование нравственного мировоззрения и этического поведения, а также социально-значимого целеполагания молодого поколения.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ К ЦЕННОСТЯМ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ МАУ ДО ДДТ «РАДУГА»

2.1 Характеристика и условия деятельности МАУ ДО ДДТ «Радуга»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом Детского творчества «Радуга» (далее МАУ ДО ДДТ «Радуга») расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, 34 в пяти помещениях, расположенных в разных микрорайонах Чкаловского района г. Екатеринбурга.

В МАУ ДО ДДТ «Радуга» обучаются учащиеся общеобразовательных учреждения № 21, 32, 39, 44, 52, 59, 61, 87, 91, 102, 106, 156, 177, 180, 197, 200. Численность обучающихся детей и подростков на 01.01.2019 г. составляет 2 970 человек.

Учитывая преимущества своего расположения, наличие большого количества детей всех возрастов, МАУ ДО ДДТ «Радуга» развивает свой образовательный комплекс с учетом предъявленных к нему образовательных потребностей, с тем, чтобы дополнительные образовательные услуги могли быть востребованы всеми категориями потребителей – обучающимися от школьного возраста до старшеклассников, их родителями, образовательными учреждения различного типа.

Цель деятельности МАУ ДО ДДТ «Радуга»: определение условий для качественной организации образовательной деятельности при реализации общеразвивающих программ.

Социальный эффект от деятельности МАУ ДО ДДТ «Радуга»: максимально полная реализация потребностей местного сообщества в сфере предоставления доступного качественного дополнительного образования.

Ведущая идея: развитие системы дополнительного образования через создание условий для неформального общения и развития творческого потенциала детей и подростков для формирования коммуникативной, информационной, социальной компетентностей, поиска наиболее органичных для ребенка форм самовыражения: в музыке, изобразительном искусстве, танце, занятиях спортом и т.д.

Организация образовательной деятельности в МАУ ДО ДДТ «Радуга» осуществляется в соответствии с локальными нормативными актам, с учетом особенностей дополнительного образования детей, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург».

Особенности педагогической деятельности МАУ ДО ДДТ «Радуга»:

- стабильность педагогического коллектива, высокая квалификация и ориентированность на инновационную деятельность;
- высокая востребованность системы дополнительного образования, прежде всего, родителями детей 5-18 лет;
- высокая степень заинтересованности родителей в развитии системы дополнительного образования в целом и МАУ ДО ДДТ «Радуга», в частности;
- наличие материально-технической базы.

МАУ ДО ДДТ «Радуга» работает в области художественной, технической, физкультурно-оздоровительной, социально-педагогической направлениях деятельности и реализует следующие дополнительные образовательные программы (таблица 1).

Таблица 1

Перечень общеразвивающих программ, реализуемых в МАУ ДО ДДТ «Радуга» в 2018-2019 учебном году в рамках учебного плана

№ п/п	Ф.И.О. педагога	Программа	Срок реализации	Возраст детей
Художественная направленность				
1	Анисимова Елена Анатольевна	Детская хореография	3	5-10
2	Зуева Елена Валентиновна	Кудесники	2	7-14
3	Зуева Елена Валентиновна	Умелые ручки	1	5-7
4	Бодрова Елена Рудольфовна	Бумажная мастерская	3	7-15
5	Аликина Алена Андреевна	Мастерская ручного творчества «золотые ручки»	2	5-7
6	Аликина Алена Андреевна	Мастерская ручного творчества «золотые ручки»	2	8-12
7	Вырова Анастасия Вячеславовна	Юные художники	1	5-13
8	Бармин Михаил Андреевич	Эстрадная гитара	3	10-18
9	Ведерников Игорь Владимирович	Планета искусства	3	5-10
10	Гриценко Наталья Елисеевна	Школа моделей «GLAMUOR»	2	7-17
11	Гриценко Наталья Елисеевна	Студия «Имидж»	4	7-14
12	Замалтдинова Анна Сергеевна	Классический танец	7	7-14
13	Пилосов Петр Анатольевич	Компьютерная графика и моделирование	2	10-15
14	Егорова Анастасия Олеговна	Современное направление хореографии в детском танце	5	5-18
15	Зырянова Светлана Анатольевна	Музыкальное развитие детей 5-10 лет	3	5-10
16	Макодина Наталья Геннадьевна	Вокальная студия «Музыкальный калейдоскоп»	5	7-17
17	Пирожкова Жанна Львовна	Юный дизайнер	2	7-13
18	Пирожкова Жанна Львовна	Волшебное плетение	2	7-14
19	Пономарев Евгений Борисович	Эстрадный вокал	3	10-18
20	Антонова Екатерина Сергеевна	Волшебные краски	1	5-7 лет
21	Антонова Екатерина Сергеевна	Страна мастеров	1	8-10
22	Антонова Екатерина Сергеевна	Фантазия	1	11-14
23	Безруких Полина Петровна	Танцевальный коллектив	5	5-17
24	Якимова Анастасия	Вокальный ансамбль	3	5-18

	Андреевна	«Микс»		
25	Трапезникова Анастасия Анатольевна	Школа моделей «GLAMUOR»	2	7-17
26	Трапезникова Анастасия Анатольевна	Студия «Имидж»	4	7-14
Физкультурно-спортивная направленность				
27	Жадько Алексей Николаевич	Дзюдо	6	6-17
28	Бодрова Елена Рудольфовна	Спортивное радиоориентирование	3	8-15
29	Смирнов Анатолий Сергеевич	Легкая атлетика	3	7-16
30	Смирнова Юлия Анатольевна	Шахматы	5	5-18
Социально-педагогическая направленность				
31	Ворожева Елена Владиславовна	Творческое развитие детей	2	5-7
32	Науменков Олег Николаевич	Ресурсы творческого развития	1	12-16
33	Токмянина Ирина Петровна	Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста	2	5-7
Техническая направленность				
34	Зыков Валерий Иванович	Будущие корабелы	2	11-16
35	Зыков Валерий Иванович	Здравствуй, мастер!	2	7-10
36	Карпеченко Александр Петрович	Авиамоделирование	3	7-16
Программы по платным образовательным услугам				
37	Токмянина Ирина Петровна	Обучение декоративно-прикладному творчеству детей	1	3-4
38	Зырянова Светлана Анатольевна	Обучение эстрадному искусству для детей 3-5 лет	1	3-4
39	Анисимова Елена Анатольевна	Обучение хореографии детей дошкольного возраста с 3 до 5 лет	1	3-4
40	Егорова Анастасия Олеговна	Обучение хореографии детей дошкольного возраста с 3 до 5 лет	1	3-4
41	Зуева Елена Валентиновна	Обучение декоративно-прикладному творчеству детей	1	3-4

Сроки освоения дополнительных образовательных программ устанавливаются в соответствии с нормативными сроками, определяющими содержание программ, разрабатываемых МАУ ДО ДДТ «Радуга» самостоятельно и могут быть:

- краткосрочные - срок освоения от 3-х месяцев до 1 года;
- среднесрочные - срок освоения от 1 года до 3-х лет;
- долгосрочные – срок освоения до 10 лет.

Обучение детей организовано на принципах студийной (секционной) и клубной работы, которые наиболее полно соответствуют решению задач по нравственно-эстетическому и творческому развитию детей.

МАУ ДО ДДТ «Радуга» ежегодно обновляет дополнительные образовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

Образовательные программы реализуются в течение всего года, включая каникулярное время. Во время летних каникул МАУ ДО ДДТ «Радуга» организует на своей площадке массовую работу с детьми и подростками района: походы, экскурсии, соревнования с городскими оздоровительными лагерями детского отдыха детей г. Екатеринбурга.

Зачисление детей в детские творческие объединения оформляется на основании заявления детей (старше 14 лет) и родителей – для детей младше 14 лет в течение всего года. В МАУ ДО ДДТ «Радуга» принимаются дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет. При приеме на обучение в спортивные и хореографические объединения необходимо медицинское заключение о здоровье.

Выделяются 4 ступени образования:

1-я ступень - дети дошкольного возраста (5-6 лет), занимаются 1-3 часа в неделю;

2-я ступень - младшие школьники (1-3 классы), занимаются 4 часа в неделю;

3-я ступень - средний школьный возраст (5-8 классы), занимаются 6 часов в неделю;

4-я ступень - старшие школьники (9-11 классы), учащиеся системы профтехобразования (до 18-ти лет), занимаются 6-8 часов в неделю.

Задачи 1-ой ступени - адаптация к школьной жизни;

Задачи 2-ой ступени - создание условий для формирования положительных межличностных отношений, усвоение знаний, умений предметного характера в кружковых детских объединениях и секциях;

Задачи 3-ей ступени - создание условий для включения обучающихся во взаимодействие и активную практическую деятельность, выработки собственных принципов и жизненной позиции;

Задачи 4-ой ступени - создание условий для формирования индивидуального стиля деятельности.

Таким образом, дополнительное образование в МАУ ДО ДДТ «Радуга» способно решать целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всех участников образовательного процесса:

- выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;
- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;
- обеспечить каждому обучающемуся «ситуацию успеха»;
- содействовать социализации и самореализации личности ребенка.

2.2 Опытно-экспериментальная работа по приобщению детей и молодежи к ценностям музыкальной культуры

Была проведена опытно-экспериментальная работа на базе МАУ ДО ДДТ «Радуга». В ней участвовали дети в возрасте от 12 до 17 лет студии «Эстрадный вокал», руководитель: Пономарев Евгений Борисович. На проведение опытно-экспериментальной работы были получены разрешения родителей детей, участвующих в эксперименте.

Была разработана дополнительная образовательная программа «Волшебный мир музыки» и пояснительная записка к ней, целью которой являлось приобщение детей и молодежи к ценностям музыкальной культуры.

Существенной задачей опытно-экспериментальной работы являлось определение критериев, разработка и апробирование технологий

формирования и диагностики выявления творческих способностей детей и подростков.

Основное содержание эксперимента заключалось в выполнении программы по развитию творческих способностей подростков и приобщение к ценностям музыкальной культуры.

В эксперименте использовались:

- индивидуальные занятия;
- посещение концертов, организация выступлений;
- творческие отчеты.

В современных программах дополнительного образования детей обучение с помощью творчества воспитание музыкой – один из самых органичных методов развития творческих способностей, так как оно основано на имманентных свойствах детей – тяге к ритму, к мелодии, к песне, к движению.

В процессе опытно-экспериментальной работы был изучен опыт выдающихся музыкальных педагогов прошлого и современности, таких как: Дмитрий Кобалевский, Вероника Коэн, Золтан Кодаи (Венгрия), Пьер Ван Хауве (Голландия), Владимир Медушевский.

Приобщение детей и подростков к музыкальному искусству предполагает деятельность в самых разных направлениях. Эта работа должна охватывать все сферы взаимной деятельности ребенка с педагогами, общение со сверстниками и взаимодействие с предметно-пространственной средой.

Программа дополнительного образования «Волшебный мир музыки» ориентирована не только на то, чтобы дать ребенку какие-либо знания из области окружающей действительности или сформировать у него какие-либо специальные умения или навыки, но и на процесс формирования умственных и творческих способностей, на то, чтобы сделать этот процесс оптимальным.

ПРОГРАММА «Волшебный мир музыки».

Пояснительная записка

Одним из самых красивых и выразительных видов искусства является музыка. Музыка не только выражает все состояния души, но и воздействует на душевное, умственное, психическое и физическое здоровье человека.

Необходимость данной программы возникла из-за низкого культурного уровня населения г. Екатеринбурга. Особенно беспокоит очень низкий уровень культуры молодежи, почти полное отсутствие у 70 % молодежи художественного, музыкального и эстетического вкуса.

Цель программы дополнительного образования.

Программа развивает музыкальную эрудицию, умение анализировать музыкальные произведения, эмоциональность, раскрепощенность, музыкальный вкус, а главное, творческие способности.

Задачи программы:

1. Формирование внутреннего мира детей и подростков, любви к окружающим людям, природе, живописи, поэзии;

2. Накопление жизненного и музыкального опыта, эрудиции в мире музыкальных стилей;

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку;

4. Развитие творческих способностей;

5. Воспитание всесторонне развитой личности;

6. Привитие интереса и любви к музыке.

Программа рассчитана на 2 года обучения. Она включает в себя теоретические знания: знание музыкальных стилей и направлений, знание некоторых музыкальных терминов и профессиональных слов, умение анализировать прослушанные произведения и импровизации. Ею предусмотрены экскурсии и посещение концертов.

Методы работы: словесный и наглядно-слуховой.

Таблица 2

Тематический план первого года обучения

Содержание	Теория	Практика	Всего
Музыка первобытных людей	2	2	4
Музыка древнего мира	4	4	8
Музыка средневековья	4	4	8
Музыка эпохи возрождения	4	4	8
Музыка современного мира	4	4	8
ИТОГО:	18	18	36

Содержание программы первого года обучения:

Тема 1. Музыка первобытных людей

Теория

Звук и его характеристики. Ритм. Простейшие ритмы древних людей.

Практика

Слушание в записи разных звуков из природы, таких как шум ветра, морской прибой, крик чаек, пение птиц, шелест листьев, гром, шум дождя, шум водопада. Анализ ощущений. Изображение детьми простейших ритмов с помощью подручных средств (ручек, линеек, карандашей, ладоней рук, кулаков и других предметов). Изображение детьми с помощью движений и выстукивания ритма разных жизненных ситуаций первобытного человека (так, как представляют они сами).

Словарь:

Аккорд - звучание нескольких звуков одновременно.

Воображение – способность представлять отсутствующий или реально не существующий объект, удерживать его в сознании и мысленно манипулировать им.

Восприятие – процесс приема и переработки человеком различной информации, поступающей в мозг через органы чувств. Завершается формированием образа.

Высота. Звуки отличаются, друг от друга по высоте, то есть могут быть высокими (тонкими) и низкими (грубыми).

Выразительные движения (экспрессия)- система данных от природы или выученных движений (жесты, мимика, пантомима), при помощи которых

человек невербальным путем передает информацию о своих внутренних состояниях или внешнем мире другим людям.

Длительность. Звуки могут быть длинными и короткими по звучанию.

Звук - колебание воздуха, источником которого может любой колеблющийся предмет.

Музыка - красивое сочетание музыкальных и шумовых звуков в определённом порядке.

Музыкальный звук - колебание струны, пластины, пластины, трубы, пение птиц.

Ритм - определённое ровное сочетание длительностей звуков.

Ритуал - определенная последовательность действий, выполняемая определённой группой людей, имеющая для неё определённый смысл.

Тембр. Каждый музыкальный инструмент, в том числе и голос каждого человека или животного имеет свою собственную неповторимую окраску - тембр.

Шумовой звук - шелест ветра, листьев, шум прибоя, удар, взрыв.

Знания. Умения. Навыки.

Знание понятия звука и его характеристик. Умение приводить примеры характеристик звука. Знание понятия ритма и умение изображать разные простые ритмы. Умение изображать жизненные ситуации в движении. *Знание ключевых слов.*

Формы контроля: Викторина, с помощью которой выявляется знание ключевых слов и понятий.

“Дневник музыкальных впечатлений”

Тема: Музыка древнего мира

Теория.

Музыка древней Японии. Музыка древнего Китая. Музыка древней Индии. Древняя арабская музыка. Музыка древней Индии. Музыка древней Греции. Музыка древнего Рима. Древняя музыка германских народов. Древняя

музыка скандинавских народов. Музыка древних славян. Музыка коренных народов центральной и южной Африки. Музыка коренных народов северной и южной Америки. Музыка древних народов Океании. Музыка народов крайнего севера.

Практика.

Слушание и анализ ощущений музыки древней Японии. Слушание и анализ ощущений музыки древнего Китая. Слушание и анализ ощущений музыки древней Индии. Слушание и анализ ощущений древней арабской музыки. Слушание и анализ ощущений музыки древней Индии. Слушание и анализ ощущений музыки древней Греции. Слушание и анализ ощущений музыки древнего Рима. Слушание и анализ ощущений древней музыки германских народов. Слушание и анализ ощущений древней музыки скандинавских народов. Слушание и анализ ощущений музыки древних славян. Слушание и анализ ощущений музыки коренных народов центральной и южной Африки. Слушание и анализ ощущений музыки коренных народов северной и южной Америки. Слушание и анализ ощущений древней музыки народов Океании. Слушание и анализ ощущений музыки народов крайнего севера.

Словарь:

Этнос Этническая музыка

Жест – движение рук человека, выражающее его внутреннее состояние или указывающее на какой-либо объект во внешнем мире.

Интуиция – способность быстро находить верное решение задачи и ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а также предвидеть ход событий.

Наглядно-образное мышление – способ решения задач, включающий наблюдение за ситуацией и оперирование образами составляющий ее предметов без практических действий с ними.

Фантазии – мечты человека, рисующие в его воображении приятные, желаемые картины будущей жизни.

Знания. Умения. Навыки.

Умение примерно отличать друг от друга древнюю музыку разных народов. Знание ключевых слов.

Формы контроля:

Викторина «Определи, какого народа эта музыка» (предлагаются отрывки записей музыки разных народов).

Основы актерского мастерства, постановка речи (работа над дикцией, фонопедические упражнения), развитие пластики (выразительное движение, жест, мимика).

Тема 3. Музыка средневековья

Теория.

Музыка барокко. Франческо де Милано. Дионисио Агуадо. Рикардо де Визе. Антонио Диабелли.

Практика.

Слушание песни о Роланде. Слушание песни о нибелунгах. Слушание Канцоны Франческо де Милано. Слушание произведений Дионисио Агуадо. Слушание произведений Рикардо де Визе. Слушание произведений Антонио Диабелли.

Словарь:

Барокко - Стиль музыки, живописи, поэзии и архитектуры XV-XVI века.

Лютня - Струнный щипковый музыкальный инструмент, был распространён в западной Европе XV-XVI веке.

Блок флейта - Деревянный духовой музыкальный инструмент, был распространён в западной Европе XV-XVI веке.

Знания. Умения. Навыки.

Умение отличить музыку средневековья от музыки других эпох. Знать на каких инструментах ее играли.

Формы контроля: Решение кроссворда.

Тема 4. Музыка эпохи возрождения

Теория.

Музыка ренессанса. Антонио Диабелли. Генрих Рунг.

Музыка постренессанса. Сильвио Негри Наполеон Кост

Практика.

Слушание музыки ренессанса:

Слушание произведений Антонио Диабелли. Слушание произведений Генриха Рунга. Слушание музыки постренессанса: Слушание произведений Сильвио Негри. Слушание произведений Наполеона Коста.

Словарь:

Ренессанс - Стиль музыки, живописи, поэзии и архитектуры XVI века.

Постренессанс - Стиль музыки, живописи, поэзии и архитектуры XVII века.

Знания. Умения. Навыки.

Умение отличить музыку эпохи возрождения от музыки других эпох. Знать наиболее известных композиторов этой эпохи.

Формы контроля: Решение кроссворда. Викторина.

Тема 5. Музыка современного мира

Теория.

Музыка Генделя. Музыка Вивальди. Музыка Баха. Музыка Бетховена. Музыка Моцарта.

Практика.

Слушание отрывков наиболее известных произведений музыки: Генделя, Вивальди, Баха, Бетховена, Моцарта.

Словарь:

Камерная музыка - музыка, исполняемая в маленьких помещениях небольшими ансамблями

Струнные камерные ансамбли — трио, квартеты, квинтеты, секстеты и т.д. в основном струнные, иногда с клавесином и деревянными духовыми инструментами.

Знания. Умения. Навыки.

Знать наиболее известные произведения композиторов данной эпохи, знать авторов.

Формы контроля:

Викторина «Узнай произведение и автора».

Таблица 3

Тематический план второго года обучения.

Содержание	Теория	Практика	Всего
Музыка в жизни человека	6	2	8
Стили и направления музыки	6	3	9
Положительный потенциал музыки	7	3	10
Творчество великих композиторов и исполнителей	4	4	8
Лирика Пушкина в музыке	1	-	1
ИТОГО:	24	12	36

Содержание программы второго года обучения

Тема 1. Музыка в жизни человека.

Теория.

Введение. С чего начиналась музыка. Звук, его воздействие. Как появилась музыка у древних людей? Смысл и подсмысл. Музыка - один из самых информационноемких видов искусства. Примеры смысла и подсмысла в произведениях.

Практика.

Воспроизведение с помощью подручных предметов (ладоней, линеек, погремушек, карандашей, монет) подобия музыки древних людей. Слушание звуков, взятых из природы, таких как пение птиц, шелест листьев, шум ветра, морской прибой, завывание вьюги, раскаты грома. Слушание произведений А. Вивальди из цикла «Времена года». В.А. Моцарта увертюры к опере «Волшебная флейта», Г. Мура «Фантазия в стиле блюз», импровизаций в романтическом стиле.

Словарь:

Звук - колебание воздуха, источником которого может любой колеблющийся предмет.

Музыкальный звук - колебание струны, пластины, пластины, трубы, пение птиц.

Шумовой звук - шелест ветра, листьев, шум прибоя, удар, взрыв.

Аккорд - звучание нескольких звуков одновременно.

Музыка - красивое сочетание музыкальных и шумовых звуков в определённом порядке.

Ритм - определённое ровное сочетание длительностей звуков.

Произведение - определённый законченный отрывок музыки, записанный на бумагу или звуконоситель, оно имеет свой характер, мелодию, ритм и темп.

Импровизация - придумывание музыки на ходу и одновременное её исполнение, свободное исполнение, эту музыку ещё называют полётом души, она, как правило, идёт из самой глубины сердца.

Аранжировка - придумывание и запись музыкальных партий для музыкальных инструментов и голосов.

Какофония - некрасивое, неприятное или хаотичное сочетание звуков.

Подсмысл произведения - скрытый смысл произведения, заложенный на подсознании, выявляющийся в результате медитативного прослушивания.

Медитативное прослушивание - прослушивание и анализ произведения или импровизации в расслабленном состоянии, концентрация на данном произведении или импровизации, когда мозг не забит посторонними мыслями.

Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт - единицы измерения информации.

Знания. Умения. Навыки.

Иметь представление о звуке, о его образовании, о его разновидностях, об ощущениях от разных звуков, о его воздействии. Знать, что такое музыка. Знать, как появилась музыка. Иметь представление о произведении, знать

виды и формы произведений. Уметь находить смысл и подсмысл произведения или импровизации. Знать все слова музыкального словаря.

Формы контроля:

Анализ результатов, это рассказы, рисунки, образы, возникшие во время прослушивания произведений и импровизаций. Беседа, во время которой выявляется, понял или не понял тот или иной ребёнок смысл и подсмысл произведения или импровизации. Работа со словами музыкального словаря. Коллективные творческие художественно-эстетические дела: концерт – «молния», кольцовка песен, вечер песни, вечер музыки.

Тема 2. Стили и направления музыки

Теория.

Три основных стиля.

Поп-музыка: диско, электро-попс, рэп, хип-хоп, техно-поп, хаус, рейв, переходные стили.

Рок-музыка: фолк-рок, симфо-рок, панк-рок, арт-рок, нью-вейф, психоделический рок, хард-рок, супер хард-рок, хеви-метал, трэш, переходные стили.

Джазовая музыка: уорк-сонг, спиричуэлс, блюз, диксиленд, биг-бенд, боп, хард-боп, кул-джаз, фри джаз, переходные стили.

Множество не основных стилей.

Переходные стили: фанк, соул (корни - поп - и джаз), бит, ритм-энд-блюз, джаз-рок (корни - джаз и рок-), регтайм, боса-нова-джаз, прогрессив-джаз (корни - джаз и другие, малоразвитые не основные стили, например латиноамериканские стили), латин-рок (корни рок-и другие стили), ламбада (корни - поп- и другие стили).

Другие стили - мелкие, неразвившиеся как крупные основные стили, оставшиеся на уровне танцев. Например: Латиноамериканские - самба, румба, ча-ча-ча, фокстрот. Карибские - регги. Австрийские - вальс.

Западнославянские - полька, полонез. Западноевропейские - менуэт и многие другие.

Практика.

Слушание русской народной песни «Во саду ли, в огороде» и разбор ее на мелодию и аккомпанемент. Слушание песни из к/ф. «Шервурдские зонтики» М. Леграна и разбор ее на соло, бас, ритм, ударные, фок, контрапункты, вторые голоса и прочие партии. Слушание музыки коренных народов Африки, Юго-восточной Азии, крайнего Севера, Южной и Северной Америки. Слушание русских плясовых в исполнении народных коллективов и в эстрадной обработке гр. «Ариэль». Слушание современной поп - музыки в исполнении гр. «Бонни – М», гр. «Абба», гр. «Модерн токинг», гр. «Джой», гр. «Пет шоп бойз», исп. Си-си-Кетч, исп. Севеджа, гр. «Мираж», гр. «Ласковый май», гр. «Форум», гр. «Электроклуб», гр. «Доктор Албан», гр. «Оникс», гр. «Нати-бонейшн», гр. «Portugal. The Man», гр. «Родригес», гр. «Свитбокс», исп. М. Джексона, гр. «Имеджин драгонс», гр. «Скутер», гр. гр. «Бруклин баумс», исп. Р. Маелса, гр. «Х-прожект». Слушание современных композиций, исполняемых диджеями: Tiësto, David Guetta, Paul D. Слушание русских, шотландских, ирландских народных песен в исполнении народных коллективов и в современной обработке. Слушание музыки Л.В. Бетховена сон. № 14 "Лунная", А. Вивальди "Шторм", Н. Паганини капр. № 24 в исполнении классиков Э. Гилельса, Л. Когана, С. Стадлера и в исполнении современных музыкантов В. Мей и Ю. Зинчука. Слушание современной рок-музыки в исполнении групп: «Воскресенье», «Кис», «ДДТ», «Кино», "»Бригада «С»», «Ария», «Скорпионс», «Акцепт», «Наутилус Помпилиус», «Металика» Слушание уорк-сонгов и спиричуэлсов в исполнении негритянских хоров протестантских церквей США. Слушание современной джазовой музыки Дж. Гершвина, Д. Элингтона, В. Лобоса в исполнении оркестра Г. Миллера, хора и оркестра Л. Армстронга, оркестра О. Лунстрема, ансамбля А. Козлова, исп. Л. Долиной и И. Отиевой. Слушание музыки в переходных стилях: гр. "Битлз", исп. Э. Пресли, гр. "Секрет", гр. "Браво".

Слушание музыки малоразвитых стилей: Сборник бальных танцев 1975 год, исп. Л. Агутина и Э. Иглесиаса. Слушание музыки в переходных стилях: гр. «Битлз», исп. Э. Пресли, гр. «Секрет», гр. «Браво», гр. «Каома». Слушание музыки малоразвитых стилей: сборник бальных танцев 1975 год, исп. Л. Агутин и А. Губин. Слушание вокальных произведений в исполнении великих певцов: Э. Карузо, Ф.И. Шаляпина, С.Я. Лемишева, И.С. Козловского, Л. Павороти, П. Даминго, Корероса, Д. Хворостовского. Слушание произведений великих композиторов: В.А. Моцарт фрагменты оперы «Волшебная флейта», Ф. Шуберт «Аве Мария», М.И. Глинка фрагменты оперы «Иван Сусанин» и романс «Я помню чудное мгновенье», П.И. Чайковский фрагменты оперы «Пиковая дама», А.П. Бородин фрагменты оперы «Князь Игорь», М.П. Мусоргский фрагменты оперы «Хованщина».

Словарь:

Шансон - стиль поющего свои песни актера, например Эдит Пиаф.

Шлягер - лёгкое музыкальное произведение с хорошо запоминающейся мелодией.

Рок-музыка - музыка, имеющая европейские корни, в том числе и русские, имеющая размер 4/4, европейскую гармонию серьезную или мечтательно-романтическую мелодию, тексты песен в этом стиле очень часто несут большую смысловую нагрузку, темп - от 60 ударов в минуту и выше.

Симфо-рок, транс, фольк-рок, панк-рок, хард-рок, арт-рок, нью-вейф, психоделический рок, супер-хард-рок, хеви-метал, трэш - стили рок-музыки.

Поп-музыка - музыка, берущая своё начало от народных корней Европы, особенно её северной части, в том числе и от русских корней, а так же от индийских корней. У каждого из этих народов есть свои плясовые мелодии и ритмы, например русская плясовая, или индийский народный танец «диско», от которого произошел современный стиль «диско», давший начало всей современной поп-музыке, которая имеет европейскую гармонию и мелодию,

размер 4/4, пунктирные ритмы, темп - от 120 ударов в минуту и выше. Музыка с такими ритмами и темпом укоренилась у всех народов Европы, Азии и Африки. Мелодии поп-музыки, как правило, лёгкие по восприятию, тексты песен обычно не несут особой смысловой нагрузки.

Диско, электро-попс, рэп, хип-хоп, техно-поп, рейв, хаус, инди-поп, фолк-поп - стили поп- музыки.

Джазовая музыка - музыка, берущая свое начало от негритянских рабочих песен уорк-сонгов и религиозных песнопений и гимнов спиричуэлсов, которая впитала в себя и элементы музыки белых людей, образуя синтез афро-американской и евро-американской музыкальной культуры. У этой музыки гуляющий бас, гармония - блюзовый квадрат, отличающийся от европейского, свой собственный звукоряд, ритм иногда синкопированный, темп от 55 до 135 ударов в минуту, этой музыке свойственна импровизационность.

Уорк-сонг, спиричуэлс, блюз, диксиленд, биг-бенд, боп, хард-боп, кул-джаз и фри-джаз - стили джазовой музыки.

Фанк -, соул -, бит -, ритм-энд-блюз, буги-вуги, рок-н-ролл, кантри, диско-хаус, брек-бит, бил-бит, драм энд бейс - переходные или синтезированные стили, то есть возникшие в результате слияния двух или нескольких стилей.

Регги, танго, самбо, румба, фокстрот, ча-ча-ча - мелкие стили, оставшиеся на уровне танцев, не развившиеся как большие стили. К неразвившимся стилям можно ещё отнести стиль техно, который имеет множество разновидностей, таких как индустриальное техно и мягкое техно и синтезированных ответвлений, таких как техно-хаус, техно-рэп, техно-поп и других.

Синкопа - переход сильной доли на слабую.

«Живая» музыка - музыка, сыгранная оркестром или ансамблем на «живых» акустических, либо на электрических музыкальных инструментах,

возможен смешанный состав, в живой музыке не применяют компьютеров и секвенсерной техники.

Секвенсорная музыка - музыка набранная, сыгранная и смонтированная на музыкальном компьютере или синтезаторе, имеющем секвенсор - блок музыкальной памяти.

Знания. Умения. Навыки:

Знать музыкальные стили и в них разбираться. Уметь отличать стили друг от друга. Знать характеристики их, особенности аранжировок этих стилей. Знать музыкальный словарь.

Формы контроля:

Анализ предложенных произведений, нужно определить к какому стилю относится то или иное произведение, объяснить почему, перечислить характеристики этого стиля. Работа со словами музыкального словаря.

Тема 3. Положительный и отрицательный потенциал музыки.

Теория.

Потенциальные характеристики разных стилей. Из истории великих людей. Из жизни В.И. Ленина. Из жизни Э. Пресли. Из жизни группы «Битлз».

Практика.

Слушание и анализ фрагментов оперетты Ф. Легара "Весёлая вдова", фрагментов оперы Р. Вагнера "Вальпургиева ночь", песен группы "Битлз" "Мишель", "Завтра", песен Э. Пресли. Слушание третьей части сонаты №14 " Лунная".

Словарь:

Опера - вокальное произведение крупной формы, имеющее литературный сюжет. Опера является музыкальным спектаклем, написанным для исполнения в театре

Оперетта - так же, как и опера является музыкальным спектаклем вокального жанра, только её музыкальная и литературная части написаны в более лёгком стиле.

«Весёлая вдова» - оперетта Ф. Легара.

«Вальпургиева ночь» - знаменитая опера Р. Вагнера.

«Полёт Валькирии» - сцена из оперы «Вальпургиева ночь».

Джон Ленон, Пол Маккартни, Джорж Харисон и Ринго Стар - музыканты группы «Битлз».

«Мишель» - знаменитая, печально известная, песня группы «Битлз».

Знания. Умения. Навыки:

Умение отличить музыку с положительным потенциалом от музыки с отрицательным потенциалом, уметь находить относительно нейтральную музыку.

Формы контроля:

Анализ музыки на положительный и отрицательный потенциал. Анализ чувств восприятия. Работа со словарём. Сочинение на музыкальную тему.

Тема 4. Творчество великих композиторов и исполнителей.

Теория.

Инструментальная музыка:

Жизненный путь и творчество И.С. Баха. Жизненный путь и творчество Л.В. Бетховена. Жизненный путь и творчество П.И. Чайковского.

Вокальная музыка:

И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен, Ф. Шуберт, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский.

Практика.

Инструментальная музыка

Слушание произведений И.С. Баха: "Токката и фуга ре-минор", фрагментов цикла произведений "Страсти по Матфею" и произведения "Шутка". Слушание произведений Л. В. Бетховена: соната № 23 "Аппосионата", соната № 14 "Лунная", симфония № 3 "Героическая". Слушание произведений П.И. Чайковского: 1-й и 2-й концерты для фортепиано с оркестром, фрагменты балетов "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и " Спящая красавица".

Вокальная музыка

Слушание фрагментов опер П.И. Чайковского «Пиковая дама» и «Евгений Онегин». Слушание фрагментов оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта». Слушание произведения Ф. Шуберта «Аве Мария». Слушание фрагментов оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» и романса «Я помню чудное мгновенье». Слушание фрагментов оперы А.П. Бородина «Князь Игорь». Слушание фрагментов оперы М.П. Мусоргского «Хованщина». Слушание вокальных произведений в исполнении великих певцов: Э. Карузо, Ф.И. Шаляпина, С.Я. Лемишева, И.С. Козловского, Л. Павороти, П. Даминго, Корероса, Д. Хворостовского.

Словарь:

Балет - музыкальный спектакль, где весь сюжет передаётся посредством танца. Так же как и опера является произведением крупной формы.

«Токката и фуга ре-минор» - одно из самых великих органных произведений И.С. Баха, является шедевром духовной музыки.

«Страсти по Матфею» - цикл духовных произведений, написанных для хора, оркестра и органа И.С. Бахом.

«Шутка» - одно из лучших произведений И.С. Баха для флейты с оркестром.

Соната № 23 «Аппосионата» и соната № 14 «Лунная» Л.В. Бетховена - шедевры фортепианного искусства.

Симфония № 3 «Героическая» - одно из самых лучших симфонических произведений Л.В. Бетховена.

1-й и 2-й концерты для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского - всемирно признанные шедевры фортепианного искусства.

«Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» - шедевры мирового балетного искусства П.И. Чайковского.

«Евгений Онегин», «Пиковая дама» - шедевры мирового оперного искусства П.И. Чайковского.

Э. Карузо, Ф.И. Шаляпин, С.Я. Лемншев, И.С. Козловский, Л. Павороти, П. Даминго, Корерос, Д. Хворостовский - знаменитые вокалисты XIX- XX веков.

Знания. Умения. Навыки:

Уметь определять автора в предложенных произведениях по почерку, по чертам, характерным эпохе того или иного композитора. Знать краткую биографию и некоторые выдающиеся произведения И.С. Баха, Л.В. Бетховена и П.И. Чайковского, написанные ими на протяжении жизни. Иметь свое личное мнение о творчестве этих композиторов. Знать музыкальный словарь.

Формы контроля:

Выборочный опрос, в котором ученик рассказывает о творчестве того или иного композитора, рассказывает о впечатлениях, чувствах, эмоциях, возникших при прослушивании того или иного произведения композитора, определяет смысл и подсмысл этого произведения. Работа со словарем.

Развитие воображения играет большую роль в развитии творческих способностей личности. Необходимо как можно больше включать в практику виды деятельности, направленные на активизацию процессов воображения. (Приложение 2) Такой вид работы позволяет развивать у детей образное мышление, способствует активизации творческой активности подростков.

Тема 5. Лирика Пушкина в музыке.

Теория.

Пушкин и Шереметьев. Пушкин и Чайковский. Пушкин и Глинка.

Практика.

Слушание романса «Я вас любил» на музыку Б. Шереметьева. Слушание романса «Зимняя дорога» на музыку А. Алябьева. Слушание романса «Я помню чудное мгновение» на музыку М. Глинки.

Словарь:

Романс - один из видов вокального произведения, получивший широкое распространение в романских странах, пришедший к нам из Испании, хорошо прижился в России.

Шереметьев Борис - граф, современник А.С. Пушкина, написал музыку к романсу «Я вас любил».

«Я помню чудное мгновенье» - знаменитое стихотворение А.С. Пушкина, посвящённое Анне Керн, одной из самых обожаемых женщин поэта, на это стихотворение разными композиторами написано несколько романсов, один из них принадлежит М.И. Глинке.

Александр Алябьев - великий русский композитор, автор музыки романса "Зимняя дорога».

Знания. Умения. Навыки:

Знать наиболее известные песни и романсы на стихи А.С. Пушкина. Знать авторов музыки этих романсов.

Формы контроля:

Лёгкий опрос в форме беседы. Работа со словами музыкального словаря.

Методический аспект программы.

Данная программа не содержит жестких методических рекомендаций. Это обстоятельство является принципиальным с точки зрения целей данной работы. Сама программа и методики, предлагаемые педагогам, рассматриваются как варианты для самостоятельной разработки сценария каждого занятия.

Диагностические методики, поскольку они разрабатываются для других целей, относительно компактны и ориентированы на констатацию фактического уровня развития творческих способностей, а не на движение от простого к сложному, позволяющее решать задачу развития. Методики развивающие, напротив, должны быть детализированы, с тем, чтобы в них содержались обучающие моменты, они строятся со значительно большей глубиной, допускающей разные уровни сложности.

Но это лишь одно из направлений творчества педагогов, работающих по данной программе. Более важным и сложным, как выяснилось в ходе нашей экспериментальной работы, является корректировка в процессе работы с детьми, календарного плана занятий. Предложенная концепция программы, не могла и не должна была, по основному замыслу, задавать жестко регламентированный темп развития, как это свойственно обычным, традиционным (прежде всего, учебным) программам. Предложенная модель, в данном случае, выступает в роли своеобразного стержня, на который, образно говоря, нанизываются конкретные развивающие методики (Приложение 1) Компоновка и чередование этих методик зависят от ряда конкретных условий, диктуемых уровнем развития конкретных детей, с которыми ведутся занятия.

Первая задача программы – эмоциональное развитие подростков, развитие творческих способностей. Не менее значима и вторая – накопление знаний, умений и навыков. Ведь воспитанники должны научиться различать музыкальные инструменты, овладеть нотной грамотой. Очень важно сохранять баланс между творчеством и обучением. Причем первое находится в прямой зависимости от уровня второго.

Музыкальные образы, как и образы других видов искусств, как и художественные произведения, пробуждают работу воображения, вызывают массу ассоциаций, внутренних видений, и мы беремся за краски – иллюстрируем услышанную музыку рисунками.

Использование живописи на занятиях музыкой – тема далеко не новая. Связь этих видов искусств многопланова и разностороння. Много общего между музыкой и живописью даже в терминах, которые употребляют музыканты и художники. И те и другие говорят о тональности, колорите, ритме, красочности полотен и музыкальных произведений.

Мы используем два основных вида изобразительного языка на занятиях музыкой: графическое моделирование, когда в процессе слушания ученики фиксируют свои ощущения цветными карандашами на бумаге – как бы

«соисполняют» музыку. В результате получается наглядное свидетельство эмоционального переживания. И цветовое моделирование: при звучании музыки воспитанники строят цветовую линию ее развития с помощью красок. Единство цвета и музыки – одно из средств, которые мы применяли для развития творческих способностей подростков.(Приложение 3)

«Игра – драматизация, - пишет психолог А. Леонтьев, - является одной из форм перехода к продуктивной, а именно – к эстетической деятельности с характерным для нее мотивом воздействия на других людей».[24, 44] На занятиях музыкой, участвуя в сюжетно-ролевых играх, дети постигают науку понимать и чувствовать другого человека (или художественных образ), видеть мир его глазами. Они знакомятся с основами актерского мастерства, постановкой речи (работа над дикцией, фонопедические упражнения), развивают пластику (выразительное движение, жест, мимика). (Приложение 4)

Раскрепостить подростка, научить его тому, как вести себя в обществе, перед публикой, развить его творческие способности, помочь выразить себя и свои чувства – вот задачи, решать которые помогает данная программа, в которую мы включаем и сюжетно-ролевые игры, и музыкальные композиции.

Только самостоятельное творчество детей на занятии разбудит их дремлющие способности. Необходимо много внимания уделять видам деятельности, развивающим именно творческую жилку в ребенке. Стремиться наряду со слушанием музыки и вокально-хоровым исполнением уделять значительное место пластическому интонированию, импровизации, инструментальному музицированию, драматизации.

Вот почему для развития творческих способностей подростков, играя им музыку, не нужно предварительно сообщать ее названия, с тем, чтобы сначала они определили характер самой музыки, а уж потом попытались дать ей свое название, исходя из того, что ими было услышано, почувствовано и осмыслено.

Вернемся к опыту работы. Мы практикуем письменные работы, своего рода *сочинения на музыкальные темы*. Самостоятельные размышления учащихся должны быть тщательно подготовлены, творческому восприятию должно быть задано определенное направление, чтобы не стеснять воображение детей, не ограничивать их ассоциативное мышление. (Приложение 5)

Это только некоторые формы общения подростков с музыкой, которые направлены на развитие творческих способностей, на развитие восприятия музыкального образа, а через него - на восприятие разных сторон жизни.

Желание высказать свои мысли и чувства не может появиться у ребят, если нет интереса к занятию и к музыке вообще. Педагог должен создать атмосферу доверия, доброжелательности - *беседы и дискуссии* по инициативе самих ребят возникают на занятиях тогда, когда у них пробуждается желание высказаться, когда они чувствуют необходимость общения с учителем.

Еще одна форма свободного творческого проявления личности подростка, его интересов и склонностей присутствует на занятиях музыкой. Это ведение “Дневника музыкальных впечатлений”, где воспитанники отражают свои размышления. Ученики заводят его с первого года обучения. Это дает им возможность проявить себя в творческой работе не только на занятии, но и дома. Домашние задания способствуют появлению интереса к занятиям музыкой. Ученики выражают свои впечатления от музыки в рисунках, стихах, рассказах. Именно так происходит процесс творчества.

2.3 Проведение экспериментального исследования

Для экспериментального исследования музыкальный коллектив «Эстрадный вокал» был разделен на две группы: экспериментальную и контрольную. Работа была направлена на создание условий с целью приобщения детей и подростков к музыкальному искусству.

Поставленные задачи: развитие творческого мышления, творческой активности, активизация творческого потенциала, выработка умения свободно выражать свои творческие замыслы и др.

Эксперимент позволил повысить многие показатели в области развития творческих способностей членов коллектива:

- Направленность коллектива на творчество заметно возросла.
- Значительно возросла творческая активность детей и подростков.
- Выработалась увлеченность, устойчивый интерес к занятиям музыкой.
- Отработанные диагностические задания дают возможность определить уровень развития творческих способностей детей и подростков средствами музыкального искусства как фактор приобщения к музыкальному искусству.

На основе разработанной концепции развития творческих способностей детей были поделены три группы критериев:

- творческая активность, проявляющаяся в художественно-творческой деятельности
- творческое мышление
- творческий потенциал

Качественный анализ развития творческих способностей осуществлялся по специальной методике, которая была разработана на основании тестовых заданий М. И. Рожкова, Л. А. Воловича, Б. С. Алишева. (Приложение 3)

Инструкции к проведению тестирования

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Цель: на основе выявленных критериев и эмпирических показателей провести сравнительный анализ изменения сформированных у подростков творческих способностей.

Ход проведения. Замеры осуществляются по четырем категориям: творческая активность; творческое мышление; творческий потенциал; направленность на творчество.

Предусмотрен также контрольный опрос, предполагающий сравнение оценки ответов и самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми.

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой воспитанниками по каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные результаты с самооценкой, которая выявляется в последнем разделе опросника. Самооценка по критерию «творческая активность» определяется по среднему баллу ответов на вопросы 41 — 44; по критерию «интуиция» — на вопросы 45 — 48; по критерию «творческий потенциал» — на вопросы 49 - 52; по критерию «направленность на творчество» — на вопросы 53 — 56. Например, по критерию «творческая активность» средний балл составил 1,45, а самооценка — 0,9. В этом случае мы корректируем оценку, высчитывая средний результат между оценкой и самооценкой.

Можно выделить три уровня развития творческих способностей воспитанника и отдельных ее аспектов: низкий – от 0 до 1; средний — от 1 до 1 ,5; высокий — от 1 ,5 до 2. (Опросник см. Приложение 3)

Опытно-экспериментальная работа проводилась в двух группах: экспериментальной и контрольной. Тестирование проводилось в обеих группах: контрольной (6 чел.) и экспериментальной (6 чел.) в сентября 2018 года – констатирующий эксперимент, в декабре 2019 года – формирующий эксперимент и в феврале 2019 года - заключительный эксперимент.

Результаты исследования.

Список экспериментальной группы:

1. Евгений Р.
2. Александр Т.
3. Андрей С.
4. Мария Р.
5. Илья Г.
6. Рустам З.

Список контрольной группы:

1. Андрей К.
2. Елена Е.
3. Александр Р.
4. Алексей П.
5. Галина А.
6. Дмитрий К.

Списочный номер соответствует номеру в таблице.

Обозначение уровней: Н – низкий, С – средний, В – высокий.

Контрольная группа:

Констатирующий эксперимент.

Таблица 4

Сводные таблицы показателей критериев творческих способностей подростков

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Творческая активность	1,1	0,5	0,7	1,3	1,1	1,0
Творческое мышление	1,4	0,3	0,5	1,2	0,8	1,1
Творческий потенциал	1,5	0,9	0,8	1,6	0,4	1,1
Направленность на творчество	1,3	1,0	1,2	0,9	0,7	1,4
Уровень	С	Н	Н	С	Н	С

Формирующий эксперимент.

Таблица 5

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Творческая активность	1,3	1,1	1,0	1,2	1,3	1,1
Творческое мышление	1,2	0,8	0,1	1,2	1,2	1,4
Творческий потенциал	1,6	0,4	1,1	1,4	1,4	1,6
Направленность на творчество	1,3	0,7	0,4	1,3	1,0	1,3
Уровень	С	Н	Н	С	С	С

Заключительный эксперимент.

Таблица 6

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Творческая активность	1,5	1,1	1,1	1,3	1,3	1,5
Творческое мышление	1,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,8
Творческий потенциал	1,6	0,4	0,5	1,2	1,4	1,6
Направленность на творчество	1,3	0,7	0,7	1,4	1,0	1,6
Уровень	В	Н	Н	С	С	В

Экспериментальная группа.

Констатирующий эксперимент.

Таблица 7

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Творческая активность	1,3	1,1	1,0	1,2	1,3	1,1
Творческое мышление	1,4	1,1	1,0	1,2	1,3	1,1
Творческий потенциал	1,2	0,8	0,1	1,2	1,2	0,8
Направленность на творчество	1,6	0,4	1,1	1,4	1,4	1,0
Уровень	С	Н	Н	С	Н	Н

Формирующий эксперимент.

Таблица 8

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Творческая активность	1,5	1,5	1,3	1,3	1,5	1,5
Творческое мышление	1,7	1,2	1,4	1,2	1,7	1,7
Творческий потенциал	1,6	1,3	1,4	1,3	1,6	1,6
Направленность на творчество	1,3	1,4	1,5	1,4	1,3	1,3
Уровень	В	С	С	С	В	В

Заключительный эксперимент.

Таблица 9

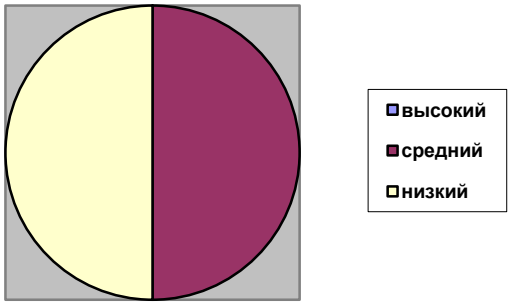
№ п/п	1	2	3	4	5	6
Творческая активность	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	1,9
Творческое мышление	1,9	1,7	1,9	1,7	1,9	1,8
Творческий потенциал	1,7	1,9	2,0	1,9	1,8	1,5
Направленность на творчество	1,6	1,9	1,8	2,0	1,8	1,4
Уровень	В	В	В	В	В	В

Изменение уровня развития творческих способностей подростков

Констатирующий эксперимент.

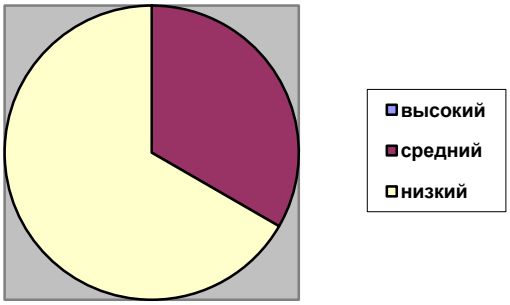
Контрольная группа

Диаграмма 1



Экспериментальная группа

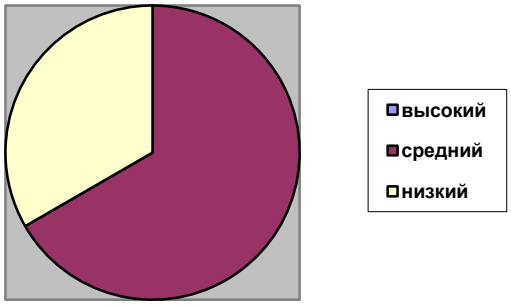
Диаграмма 2



Формирующий эксперимент.

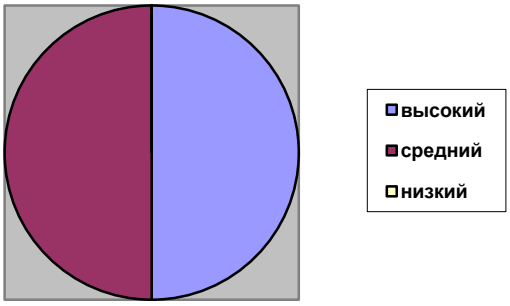
Контрольная группа

Диаграмма 3



Экспериментальная группа

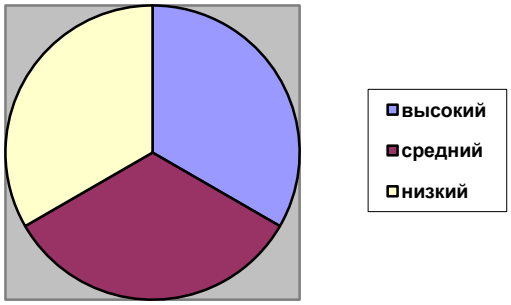
Диаграмма 4



Заключительный эксперимент.

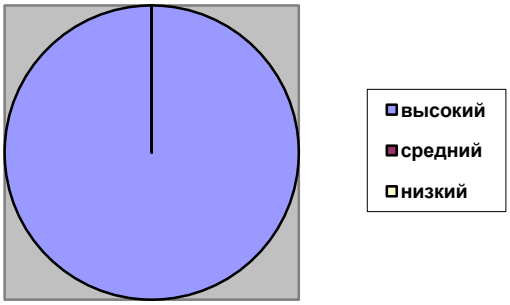
Контрольная группа

Диаграмма 5



Экспериментальная группа

Диаграмма 6

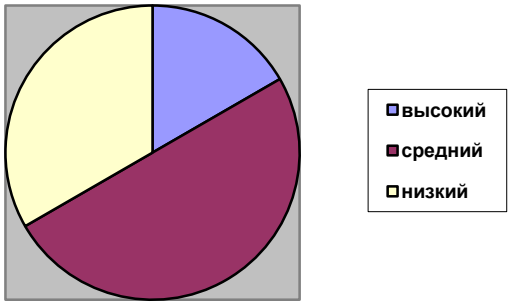


Данный тест помог выявить уровень развития творческих способностей детей и подростков. В контрольной группе высокий уровень развития творческих способностей к концу эксперимента показали 33% от всего количества детей, в экспериментальной группе – 100%.

Тест «Творческий потенциал» (Приложение 6) был проведен в контрольной и экспериментальной группе в заключение эксперимента. Он позволил оценить уровень творческого потенциала воспитанников обеих групп, умения принимать нестандартные решения. После применения в экспериментальной группе всех форм работы по развитию творческих способностей подростков были получены следующие результаты.

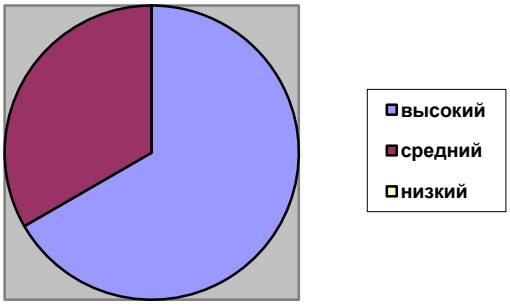
Контрольная группа

Диаграмма 7



Экспериментальная группа

Диаграмма 8



Проведенные нами специальные исследования показали эффективность работы по развитию творческих способностей детей и подростков, проводимой в процессе приобщения детей и подростков к музыкальному искусству.

2.4 Основные направления и рекомендации по формированию и приобщению детей и молодежи к ценностям музыкальной культуры

Вызываемая педагогом творческая активность группы может служить одним из важнейших критериев его педагогического мастерства. Активность эта, конечно, не исчерпывается количеством, быстротой и даже содержательностью ответов на поставленный вопрос. Все формы музыкальных занятий должны способствовать развитию творческих способностей учащихся, т.е. вырабатывать в них стремление к самостоятельному мышлению, к проявлению собственной инициативы, стремление сделать что-то свое, новое, лучшее.

Для занятий музыкой общение - одно из центральных понятий. Это, прежде всего взаимодействие педагога и учеников, имеющее особую эмоционально-содержательную окраску. Общение на уроке музыки можно

определить и как совместную творческую деятельность учащихся и педагога, направленную на раскрытие жизненного содержания музыки, опыта нравственных отношений, заложенного в ней. Многообразная палитра взаимоотношений предстает на занятии: между музыкой, педагогом и учениками; между педагогом и учениками; между детьми в коллективных формах деятельности. Но все это многообразие емко и образно выражено в словах о том, что музыка «заключается и существует в единстве и соотношении творчества, исполнительства и слушательства через восприятие».

Среди разнообразных творческих заданий в вокально-хоровом музицировании можно назвать следующие:

- выразительное произнесение текста разучиваемой песни, приближающееся к музыкальному интонированию, как бы ее рождение;
- поиски литературных произведений, родственных по образному строю разучиваемому сочинению и сравнение поэтической интонации с мелодическим строем, как перенос интонационно-речевого опыта учеников на различные формы музицирования;
- сочинение подголосков;
- окружение разучиваемой песни «веером» сходных, родственных интонаций, позволяющее непроизвольно формировать у воспитанников обобщенный образ мелодии, внутреннее слышание интонации данной песни; активное включение в игровые ситуации, в диалоги - музыкальный «разговор»;
- сопоставление мелодий, отдельных музыкальных фраз на основе интонационного постижения. Наилучший прием, когда дети, «проживая» текст песен рождают, созидают, творят свои варианты мелодий, часто приближающихся к авторскому замыслу. Порой у них возникают достаточно оригинальные художественные решения.

Готовясь к занятиям, можно сколько угодно продумывать логику освоения того или иного музыкального произведения. Но когда педагог

приходит к детям, все его действия должны выглядеть непосредственными, естественными, рождаясь и развиваясь на глазах у ребят. Здесь импровизационность как принцип работы с учащимися последовательно реализуется во всех формах общения учителя, детей и музыки.

Импровизация - это один из путей развития творческих способностей воспитанника. Она пронизывает всю программу: в ответе на поставленный вопрос, в пластическом интонировании, в инструментальном музицировании, в драматизации. Высшим проявлением педагогического мастерства является импровизационный способ ведения занятия - занятия, свободного от штампа. Вокальная импровизация - другая сторона творческого развития школьников. Занятия импровизацией могут преследовать две взаимосвязанные цели: первую - выработку интонационного и ладового слуха, вторую - развитие творческой фантазии.

«Пластическое интонирование» - это один из способов, одна из возможностей «проживания» образов, когда любой жест, движение становятся формой эмоционального выражения содержания. Жест, движение, пластика обладает особенным свойством обобщать эмоциональное состояние. Способность педагога найти такие обобщающие движения, которые бы выразили главное: душевное состояние, отраженное в музыке, - это способность решает очень многое, ибо эти движения могут стать настолько понятными, что буквально отпадает необходимость в продолжительных беседах по поводу характера музыки. Человек многому учится через движение, соединенное с музыкой. Поэтому желательно ввести занятия ритмикой. Ведь танец дает возможность «ввести ребят во все эпохи, пережить любое время - ведь это история, которая оживает в жесте, это настоящий театр…»

Интерес в обучении неразрывно связан с чувством удовольствия и радости, которое доставляют человеку работа и творчество. Интерес и радость познания необходимы, чтобы дети были счастливы.

Игра на инструментах - интересная полезная музыкальная деятельность детей. Она позволяет украсить жизнь ребенка, развлечь его и вызвать стремление к собственному творчеству. В процессе обучения игре на инструментах хорошо формируется слуховые представления, чувство ритма, тембра, динамики. Развивается самостоятельность в действиях ребенка, его внимание и организованность. Серьезная работа ведется в области развития музыкальных способностей, в области освоения вокала, расширения навыков многоголосного пения, совершенствования исполнительской культуры. Занятия музыкой закладывают в ребятах основу музыкальной культуры, позволяя создавать коллектив увлеченных, влюбленных в музыку людей.

Результатом творческой работы служат участия в концертах, фестивалях. Каждое выступление тщательно готовится. Концерт - это не только радость и праздник, но это и трудная, напряженная работа, результатом которой является рождение искусства. (Приложение 6)

Таким образом, воспитание творческой личности – одна из важнейших задач системы дополнительного образования детей. А ведь дополнительное образование при его правильной организации может играть огромную роль в образовательном процессе, так как занятия в детском объединении помогают ребенку:

- выявить и развить свои потенциальные творческие способности;
- достаточно рано определиться в своих интересах и возможностях, осознанно выбрать в дальнейшем дело своей жизни;
- испытать ситуацию успеха, чего он, возможно, лишен в основной учебной деятельности;
- получить разнообразный социальный опыт, научиться содержательному взаимодействию со сверстниками и взрослыми;
- самоутвердиться социально адекватным способом;
- удовлетворить свои образовательные потребности, выходящие за рамки школьной программы.

Приобщение детей к музыкальному искусству предполагает деятельность в самых разных направлениях. Эта работа должна охватывать все сферы взаимной деятельности ребенка с педагогами, общение со сверстниками и взаимодействие с предметно-пространственной средой.

Раскрепостить подростка, научить его тому, как вести себя в обществе, перед публикой, развить его творческие способности, помочь выразить себя и свои чувства – вот задачи, решать которые помогает разработанная программа, в которую включены и сюжетно-ролевые игры, и музыкальные композиции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Задача не только музыки, но и дополнительного образования - средствами музыкального искусства воспитывать и развивать у ребят творческое мышление, творческую активность, расширять их знания, воспитывать высокий художественный вкус. По сути, музыкальная культура может быть определена как созидание через творчество, и созидание прежде всего своего внутреннего мира через разнообразные виды художественной деятельности.

Творческое начало, как способность ребенка создавать свое, новое, оригинальное, лучшее – формируется наиболее активно, когда музыкальная деятельность из «внешнего предмета» творчества переходит во внутреннее состояние (рефлексию) и становится содержательным выявлением детского «Я».

Важно, чтобы в творческом музицировании (пении, игре на инструментах, дирижировании, пластическом и речевом интонировании, размышлении и т.д.) дети и подростки «выплескивали» свое состояние, субъективно «проживал» свое настроение в музыке, а не выполнял техническое задание педагога.

Технологии дополнительного образования способствуют самовыражению личности, развитию и выявлению творческих способностей. Это почва для реализации сиюминутных желаний, зарождения новых талантов. Это координирующее звено в системе социализации детей и подростков, молодежи с привлечением взрослого населения в процесс воспитания, где при условии разнообразных видов деятельности происходит параллельная активизация сферы общения через кружковые занятия, объединения по секции. Здесь проявляется воспитывающий и развивающий эффект системы дополнительного образования детей, благотворное влияние искусства, раскрытие духовных и творческих качеств личности.

Поставленные в исследовании следующие задачи были успешно решены:

1. Изучено состояние проблемы.
2. Выявлены особенности процесса приобщения детей и подростков к ценностям музыкальной культуры и развития творческих способностей.
4. Разработана программа по развитию творческих способностей подростков с целью приобщения детей и подростков к ценностям музыкальной культуры.

Была проведена опытно-экспериментальная работа на базе МАУ ДО ДДТ «Радуга». В ней участвовали дети в возрасте от 12 до 17 лет студии «Эстрадный вокал», руководитель: Пономарев Евгений Борисович. На проведение опытно-экспериментальной работы были получены разрешения родителей детей, участвующих в эксперименте.

Была разработана дополнительная образовательная программа «Волшебный мир музыки» и пояснительная записка к ней, целью которой являлось приобщение детей и молодежи к ценностям музыкальной культуры.

Существенной задачей опытно-экспериментальной работы являлось определение критериев, разработка и апробирование технологий формирования и диагностики выявления творческих способностей детей и подростков.

Основное содержание эксперимента заключалось в выполнении программы по развитию творческих способностей подростков и приобщение к ценностям музыкальной культуры.

В эксперименте использовались:

- индивидуальные занятия;
- посещение концертов, организация выступлений;
- творческие отчеты.

Экспериментальные данные показали, что степень воздействия и общения с музыкальным искусством, его результативность зависят от следующих факторов:

- увлеченности собственной творческой деятельностью
- включения в программу сюжетно-ролевых игр и музыкальных композиций.
- реализации импровизационность во всех формах общения учителя, детей и музыки, как принципа работы с учащимися.

Качественный анализ развития творческих способностей осуществлялся по специальной методике, которая была разработана на основании тестовых заданий М. И. Рожкова, Л. А. Воловича, Б. С. Алишева.

Диагностика показала возможность индивидуального подхода к детям и подросткам, позволила эффективно выстроить работу по развитию творческих способностей у подростков по формирование творчески продуктивной, развитой личности.

Таким образом, эффективность работы педагога системы дополнительного образования с целью приобщения детей и подростков к музыкальной культуре подростков зависит от следующих методических условий:

1. Весь учебно-воспитательный процесс должен быть подчинен созданию условий для развития творческой активности детей и подростков.
2. Постоянный учет уровня подготовленности подростка к решению задач конкретного занятия.
3. Создание эмоциональных, технических условий для раскрытия самими детьми своих сил и способностей.
4. Бережное отношение к личности ребенка, его внутреннему эмоциональному, духовному миру.
5. Содержание программы должно создавать условия для творческой деятельности педагога.