Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №70 Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Тема самообразования:

«Формирование эстетической культуры обучающихся средствами музыкального искусства»

учитель музыки:

Габдракипова Э. И.

Уфа 2013

Введение

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» подчеркивается важность использования в формировании эстетической культуры школьников различных средств воспитания.

(Статья 66. 2.Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладения основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению)[38,85].

Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и государства – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентностного гражданина России. В этой связи процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности обучающегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно- нравственных, социальных, семейных и других ценностей.

Воспитательное и обучающее пространство общеобразовательной школы должно наполняться ценностями. Эти ценности, являющиеся основой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности, могут быть определены как базовые национальные ценности. В систему базовых национальных ценностей входит и искусство (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие).

Особое значение для формирования эстетического отношения к действительности имеет эстетический идеал как цель и образец, стимулирующий сознательное стремление к совершенной красоте. Непосредственным отражением эстетических позиций человека, его взглядов, идеалов является эстетический вкус, то есть умение отличать прекрасное от безобразного, истинную красоту от ложной. Существенным показателем эстетического отношения человека к миру служат эстетические интересы и потребности, которые наиболее ярко выражают ценностные ориентации личности в сфере прекрасного.

С помощью эстетических чувств и сознания мы главным образом воспринимаем и оцениваем красоту в искусстве и действительности. Благодаря художественным способностям человек сам создает прекрасное в процессе творческой деятельности.

Несомненно, развивать способности личности к полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности необходимо уже в раннем возрасте. В настоящее время этот вопрос особенно актуален, так как на школьников ежедневно обрушивается поток разнообразной информации, которую детский мозг не всегда способен адекватно воспринять. Поэтому существует потребность в выработке у школьников системы художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитание эстетической чуткости и вкуса. Одновременно с этим у школьников воспитывается стремление и умение вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, бороться против всего уродливого, безобразного, низменного, а также готовность к посильному проявлению себя в искусстве.

Вопросы эстетического воспитания на всех этапах развития отечественной школы были в центре внимания крупных педагогов: П.Ф.Лесгафта, А.В. Луначарского, Н.К.Крупской, К.Д. Ушинского, С П. Шацкого, Л.С.Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. В их работах содержится много ценных советов по воспитанию эстетической культуры школьников.

В научной литературе эстетическое воспитание рассматривается как целенаправленный процесс формирования творческой, активной личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты». Оно включает в себя эстетическое развитие – организованный процесс становления в ребенке природных сущностных сил, обеспечивающих активность эстетического восприятия, чувствования, творческого воображения, эмоционального переживания, образного мышления, а также формирования духовных потребностей (Б.Т. Лихачев).

В исследовании данной проблемы принципиальное значение для нас имеет высказывание великого русского педагога К.Д. Ушинского о том, что «у каждого народа своя особенная национальная система воспитания. Воспитательные идеи каждого народа проникнуты национальностью более, чем что-либо другое»[37,123].

Особый интерес для нас представляют следующие направления исследований: системный подход в воспитании (В.П. Беспалько, Б.Т. Лихачев, В.М.Никитин, Л.Ю. Сироткин, Ю.П. Сокольников и др.); народная педагогика как научный национальный и общечеловеческий феномен (В.Ф. Афанасьев, Г.Н. Волков, А.Н. Гашимов, А.Э. Измайлов и др.); гуманистическая направленность народного воспитания (А.Ф. Ахияров, Е.В. Васильев, В.М, Коротов, З.Г.Нигматов, М.Г. Тайчинов); национальная культура, традиции и элементы народной философии (Ю.С. Гуров, Н.А.Исмуков, А.И.Петрухин, Э.З.Феизов); народные эстетические идеалы (В.А.Антонов, Е.В. Васильев, П.П. Матвеев, М.Г, Харитонов) внесли значительный вклад в переосмысление художественно-эстетических ценностей, определение эстетического творчества в воспитательном процессе[4,35].

Вопрос о формировании эстетической культуры личности всегда был и будет актуален, потому что от уровня культуры каждого отдельно взятого человека зависит уровень культурного развития общества в целом. Чтобы наслаждаться красотой и создавать ее, нужно обладать качествами, которые в своей совокупности составляют эстетическую культуру личности. Первоосновой этой культуры является эстетическое чувство, особая эмоциональная отзывчивость к прекрасному. Но этого недостаточно. Для того чтобы в полной мере воспринять красивое или проявить себя в художественном творчестве, нужен еще и некоторый фонд теоретических и конкретных знаний, на базе которых развиваются представления и понятия об эстетических ценностях, то есть эстетический кругозор.

Существует противоречие и из этого следует

Актуальность – необходимость, своевременность использования методов музыкальной культуры в формировании эстетической культуры школьников.

Вышеназванные противоречия обусловили выбор темы исследования, проблема которого сформирована следующим образом: каковы педагогические условия формирования эстетической культуры школьников средствами музыкального искусства? Решение этой проблемы составляет цель нашего исследования.

Объект исследования – содержание, организационные формы и методы развития эстетической культуры школьников средствами музыкального искусства.

Предмет исследования: педагогические условия в формировании эстетической культуры школьников средствами музыкального искусства.

Гипотеза: формирование эстетической культуры школьников будет проходить успешно, если

-прослушивание и анализ музыкальных произведений сопровождается визуализацией чувств, эмоций средствами изобразительно-художественных произведений,

-обучающиеся включатся в активно – поисковую деятельность по сбору информации по истории развития музыкального искусства,

- включатся в процесс самовоспитания.

Цель: Формирование личности как носителя эстетической культуры.

Задачи:

-открыть феномены внутреннего эстетического опыта школьника;

-интерпретировать сущностные формы бытия художественного произведения в сознании обучающихся;

-приобщать личность к широкому опыту человеческой истории, культуры и цивилизации;

-разработать методические рекомендации по формированию эстетической культуры школьников на уроках музыки.

Методологической основой исследования явились: идея диалектического единства общего, особенного и единого; учение о сущности и движущих силах развития; ведущей роли деятельности в формировании личности, гуманизации учебно-воспитательного процесса; современные концепции эстетического воспитания.

Для реализации цели и задач исследования применялись следующие методы: общенаучные методы исследования – анализ и синтез, сравнение, обобщение; социологические – анкетирование, опрос; социально-психологические – тестирование, социометрия; математические – шкалирование, ранжирование. А также конкретно научные методы: теоретические – анализ литературы, моделирование, построение гипотезы; эмперические – наблюдение, беседа, эксперимент.

База исследования – МБОУ СОШ № 70, 5 – 9 классы.

Научная новизна и теоретическое значение:

* определено место методов эстетического воспитания в системе средств формирования личности школьника;
* исследована возможность использования музыкальной культуры в формировании личности обучающихся в поликультурной среде.

Практическая значимость исследования состоит в выборе педагогических условий в использовании методов искусства в формировании эстетической культуры школьников. Планируется разработка и внедрение в учебный процесс методических рекомендаций по использованию методов искусства на уроках музыки.

Выявлению закономерностей использования методов эстетического воспитания на уроках музыки в настоящем исследовании помогли наши наблю­дения, накопленные нами в живом общении с детьми в школе. В своем исследовании мы стремились опираться на достиже­ния современной науки, как отечественной, так и зарубежной, привлекая весь доступный теоретический и практи­ческий материал.

Эстетическое воспитание должно быть направлено на раскрытие эстетического сознания личности (чувств, оценок, вкусов, суждений, идеалов, ценностей, взглядов), ее потребностей, оценочных, эстетических отношений и их реализации в поведении, предпочтениях и деятельности (восприятии, оценивании, сотворчестве и самостоятельном творчестве, рефлексии, анализе).

Ход и результаты экспериментальной работы обсуждались на педагогическом совете, районном методическом объединении, августовском совещании учителей музыки.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

1.1. Феномен «эстетической культуры личности»

в работах современных исследователей

Мерой и показателем уровня эстетического раз­вития и воспитания человека служит его эстети­ческая культура. При всем многообразии видов и форм человеческого бытия человек призван творить красоту и реализовать себя через эстетическую культуру и искусство. Красота и творчество вывели чело­века из варварского состояния. Путь воссоеди­нения мира человека с миром высших человече­ских ценностей - это путь и судьба человека культуры. Обреченный на истинно человеческое существование, он тем самым обречен на со­зидание собственной эстетической культуры. Красота порождает творческий взлет, а равноду­шие и невнимание к ней приземляют человека, лишают чувств духовного наслаждения и воз­можностей преображения мира.

Существует определенное противоречие между кажущейся легкостью и обыденностью представлений об эстетической культуре чело­века и научным пониманием проблем эстетических оснований высокой культуры, ее современных типов, форм, сфер, уровней, элементов.

Что следует понимать под эстетической и художественной культурой человека? Какое место они занимают в материальной и духовной жизни людей? Каковы элементы целостности эстетиче­ской культуры человека? Не только в обыденной лексике, но и в научной философской литературе по­нятие «культура» насчитывает более 300 определений, наделенных различными смыслами, значениями и нотациями. По Далю, «куль­тура - обработка и уход, возделывание и обработка, образование «умственное и нравственное».

Действительно, образованное от латинского слова «культура» первона­чально означало обработку земли, возделывание почвы, земледель­ческий труд. С XVIII в. в философии слово «культура» получило другое, переносное значение: просве­щенность, воспитанность, образованность человека и общества. За­метим, что гораздо раньше, в 45 году до н.э., известный римский оратор Цицерон говорил о философии как о «культуре ума». Он счи­тал, что ум и другие способности человека необходимо обрабаты­вать и возделывать так же, как крестьянин обрабатывает и возделы­вает землю. С этими двумя значениями - обработка земли или любого предмета и развитие духовных способностей человека - сло­во культура вошло во многие европейские языки [28; с.136].

Постепенно традиционное понимание феномена культура ста­ло связываться с подходом, позволяющим отделить все то, что со­здано человеком, от того, что дано природой. В противополож­ность миру диких растений и животных, находящихся по ту сторону культуры, в понятие «культура» стали вкладывать смыслы подлинно человеческого существования, истинно человеческие ка­чества и значения, соответствующие развитию человеческой сущ­ности. В идеалистической философии (Шиллер, Кант, Гегель) культура трактовалась как сугубо духовная область, противопо­ложная сфере материального существования людей и их практиче­ским интересам. Культуру человека связывали с его религиозным правовым, философским, художественным сознанием и творчест­вом. Труд, производство, экономические отношения в качестве эле­ментов материальной культуры нашли обоснование в работах Бе­линского, Чернышевского, Фейербаха и особенно Маркса и его последователей[12,10].

Наряду с новыми для отечественной традиции исследований методологическими подходами к анализу явлений мира культуры, такими, как феноменологический, экзистенциальный, герменевти­ческой, психоаналитический, сегодня большинством ученых при­знается в качестве главного и определяющего деятельностно-системообразуюший подход или фактор изучения культуры. Именно он вскрывает человеческую сущность культуры. Следовательно, все то, что несовместимо с гуманистическим развитием личности, от­носится к разряду антикультуры. В последнее время тенденция к размежеванию подходов в изучении культуры сменилась идеей перспективности и плодотворности системного подхода к разработ­ке этого понятия. Построение достаточно полной модели субъек­тов, уровней, видов, типов культуры позволяет обеспечить систем­ный подход к исследованию этого феномена.

* Культура - специфический способ организации и раз­вития человеческой жизнедеятельности, представ­ленной в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к труду, между собой и к самим себе.

Учитывая то, что субъектом культуры может быть общество в целом, нация, отдельная социальная группа, индивид, важно провести оппозицию предметная и личностная формы суще­ствования культуры и дать рабочее определение понятия куль­тура личности. Предметы и явления, созданные не природой, а людьми, - мно­гообразны. Это архитектурные сооружения, машины, произведения науки, искусства, техники, нормы морали, право. Предметные ре­зультаты деятельности людей, или предметные формы существова­ния культуры, обладают культурными свойствами, в отличие от предметов природы.

Свойство и качество вещи отражает качество труда, создавшего эту вещь. Чем совершеннее, богаче, разностороннее труд, тем со­вершеннее его продукт. Качество труда и его продукт воплощают в себе уровень развития его творца, степень его физического и нравственного совершенства. Все предметное и духовное богатство общества в виде результа­тов человеческой деятельности — это лишь внешняя форма сущест­вования культуры. Внутренняя форма культуры фиксирует вопло­щение исторически развитых и общественно сформированных человеческих способностей, умений, знаний. Следовательно, дей­ствительным содержанием и причиной существования культуры яв­ляется историческое развитие человеческих сил и способностей, которые воплощены в предметной действительности, или во «вто­рой природе». Реализуемые в деятельности человека знания, уме­ния, навыки, уровень интеллектуального, нравственного и эстети­ческого развития, мировоззрения, способы и формы общения людей образуют личностную форму существования культуры. Та­ким образом, культура личности - это качества самих людей, уро­вень их духовного развития. Культура личности — это спо­собность действовать в масштабах истинной человечности, универ­сальности и творчества[13; с.79].

Под личностью следует понимать человека, биологическая и социальная природа которого реализуется не только во внешней предметной культуре, но и в собственном естественно данном природном материале, в психофизических особенностях его характера, ума, способностей, интересов. Личность формируется совокупной культурой человека. Культура личности кроется в уяснении характера сцепления и связи индивидуально-неповторимого и родового – всеобщего. Так, учитель музыки, не обладающий личностной музыкальной культурой, способен обучить детей правильному пению. Но и он, и ученики могут не иметь никакого отношения к музыкальной культу­ре.

Внешние признаки образованности еще не делают человека субъектом культуры или культурной личностью. Культура форми­руется не как процесс нейтрального освоения готовой информации, а в общении с другой личностью, выступающей субъектом культу­ры. Неповторимая индивидуальность педагога как носителя культу­ры и субъекта межличностного общения с обучающимися придает меж­личностному взаимоотношению уникальность, творчество, личную устремленность, что характеризует уровень культуры.

* Культура личности - это уровень развития ее знаний, творческих сил и способностей, выраженный в содер­жании, типах и формах организации жизни и деятельно­сти, проявляющийся в создаваемых ею материальных и духовных ценностях, раскрывающийся во взаимоотно­шениях с людьми и в отношении к самому себе.

Эстетическая культура личности является специфически челове­ческим социальным отношением человека к действительности. Ее от­личие и специфика от других видов культуры заключаются в том, что она связана с актами эмоционального переживания и духовного на­слаждения человека. Такого рода переживания, бескорыстные по от­ношению к объекту, вызвавшему этот процесс, связаны с удовлетво­рением не биологической, а социально-духовной потребности.

Напомним, что самое короткое определение эстетики дал в свое время Иммануил Кант: «Эстетика - это наука о красоте» [28; с.47]. Чувство красоты, являющееся доминантой эстетической культуры личности, предполагает такую систему взаимоотношений челове­ка с окружающим миром, результатом которой служит духовное наслаждение. Персонификация эстетического отношения, или эстетическая культура личности, - это прежде всего ее духовное наслаждение и чувственное переживание.

* Понятие эстетическая культура личности фиксирует опреде­ленный уровень потенциала, насыщенности и целенаправленности эмоционально-чувственным переживанием и духовным наслажде­нием, радостью человека от всех видов его жизнедеятельности, предопределяя их эстетическую мотивацию и гуманистическое со­держание.
* Художественная культура личности - это особая область лич­ностной культуры, образовавшаяся благодаря концентрации вокруг искусства и связанных с искусством форм деятельности, таких, как художественное творчество, художественное восприятие, исполнительство и др. Каждое произведение искусства является удивительным феноменом в культурно-историческом поле людей.

1.2. Педагогические условия реализации воспитательной функции искусства

Искусство формирует строй чувств и мыслей людей. Искусство готовит из человека человека : воздействует комплексно на умы и сердце, и нет такого уголка человеческого духа, который оно не могло бы затронуть своим влиянием. Искусство формирует целостную личность.

Пифагорейцы говорили, что искусство очищает человека. Аристотель разработал и ввел в эстетику категорию катарсиса – очищения посредством: “подобных аффектов” (чувств)! Показывая героев, прошедших через тяжкие испытания, искусство заставляет людей сопереживать им и этим как бы очищает внутренний мир зрителей и читателей. Эти положения Аристотель развил на материале воздействия на зрителя трагического произведения. Это согласуется с научной традицией трактовки катарсиса как общеэстетической категории, отражающей воспитательную функцию искусства. Она, по мнению финского социолога Грина, польского эстетика Дземидока, английского антрополога Гаррисона и американского антрополога Уоллеса, - важнейший аспект общественного значения художественного творчества, аспект воздействия искусства на личность[8,252].

Искусство, как и наука, “ сокращает нам опыты быстротекущей жизни” (А.С. Пушкин). Художественное произведение позволяет пережить многие чужие жизни как свою и обогатиться опытом других людей, присвоить его, сделать его элементом своей личности. Искусство передает опыт отношения к миру, умножая и расширяя реальный жизненный опыт личности, хронологически ограниченный рамками определенной исторической эпохи, и человек обретает исторически многообразный опыт человечества; личность получает художественно организованный и отобранный, обобщенный и концентрированный, осмысленный и оцененный художником опыт. Это позволяет человеку быстрее и качественнее вырабатывать собственные установки и ценностные реакции по отношению к типологическим жизненным обстоятельствам.

Искусство - внушение определенного строя мыслей и чувств, почти гипнотическое воздействие на подсознание и на всю человеческую психику. Часто произведение буквально завораживает. Суггестия (внушающее воздействие) была присуща уже первобытному искусству. Австралийские племена в ночь перед битвой вызывали в себе прилив мужества песнями и танцами. Древнегреческое предание повествует: спартанцы, обессиленные долгой войной, обратились за помощью к афинянам, те в насмешку послали вместо подкрепления хромого музыканта Тиртея. Однако оказалось, что это и была самая действенная помощь: Тиртей своими песнями поднял боевой дух спартанцев, и они победили врагов.

Осмысляя опыт художественной культуры своей страны, индийский исследователь К.К. Панди утверждает, что в искусстве всегда доминирует внушение. Главное воздействие фольклорных заговоров, заклинаний, плачей- внушение.

Внушающая роль искусства отчетливо проявляется в маршах, призванных вселять бодрость в шагающие колонны бойцов. В « час мужества» (А.Ахматова) в жизни народа внушающая функция искусства обретает особенно важную роль. Так было в период Великой Отечественной войны. Один из первых зарубежных исполнителей Седьмой симфонии Шостаковича, Кусевицкий, заметил: «Со времен Бетховена еще не было композитора, который мог бы с такой силой внушения разговаривать с массами»[13; с.402].

Внушение - функция искусства, близкая к воспитательной, но не совпадающая с ней: воспитание - длительный процесс, внушение - одномоментный. Суггестивная функция в напряженные периоды истории играет большую, иногда даже ведущую роль в общей системе функций искусства.

Специфическая функция - эстетическая (искусство как формирование творческого духа и ценности их ориентации). Речь пойдет о совершенно специфических, присущих только искусству функциях – эстетической и гедонистической.

Еще в древности было осознано значение эстетической функции искусства. Индийский поэт Калидаса (приблизительно 5 в.) выделял четыре цели искусства” вызывать восхищение богов; создавать образы окружающего мира и человека; доставлять высокое удовольствие с помощью эстетических чувств: комизма, любви, сострадания, страха, ужаса; служить источником наслаждения, радости, счастья и красоты. Индийский ученый В. Бахадур считает: цель искусства – вдохновлять, очищать и облагораживать человека, для этого оно должно быть прекрасным.

Эстетическая функция – специфическая способность искусства:

* формировать художественные вкусы, способности и потребности человека;
* ценностно ориентировать человека в мире (строить ценностное сознание, учить видеть жизнь сквозь призму образности);
* пробредить творческий дух личности, желание и умение творить по законам красоты. Искусство побуждает в человеке художника.

Пробуждать в человеке художника, желающего и умеющего творить по законам красоты, - эта цель искусства будет возрастать с развитием общества.

Эстетическая функция искусства (первая сущностная функция) обеспечивает социализацию личности, формирует ее творческую активность; пронизывать все другие функции искусства.

Специфическая функция - гедонистическая (искусство как наслаждение). Искусство доставляет людям наслаждение. Еще древние греки отмечали особый, духовный характер эстетического наслаждения художественным произведением):

* художник свободно владеет жизненным материалом и средствами его художественного освоения;
* художник соотносит все осваиваемые явления с человечеством, раскрывая их эстетическую ценность;
* в произведении гармоническое единство совершенной художественной формы и содержания, художественное творчество доставляет людям радость постижения художественной правды и красоты;
* художественная реальность упорядочена и построена по законам красоты.

Слушатель испытывает приобщенность к порывам вдохновения, к творчеству поэта (радость сотворчества). В художественном творчестве есть игровой аспект (искусство моделирует деятельность человека в игровой форме); игра же свободных сил – еще одно проявление свободы в искусстве, доставляющее необычайную радость. «Настроение игры есть отрешенность и воодушевление – священное или просто праздничное, смотря по тому, является ли игра просвещением или забавой. Само действие сопровождается чувствами подъема и напряжения и несет с собой радость и разрядку. Сфере игры принадлежат все способы поэтического формообразования: метрическое и ритмическое подразделение произносимой или поющейся речи, точное использование рифмы и ассонанса, маскировка смысла, искусное построение фразы. И тот, кто вслед за Полем Валери называет поэзию игрой, в которой играют словами и речью, не прибегает к метафоре, а схватывает глубочайший смысл самого слова “поэзия”»

Гедонистическая функция искусства опирается на идею самоценного значения личности. Искусство доставляет человеку бескорыстную радость эстетического наслаждения. Именно самоценная личность в конечном счете и является наиболее социально действенной. Другими словами, самоценность личности – существенная сторона ее глубокой социализации, фактор ее творческой активности.

Рационализм (Лейбниц) определял музыку как скрытое арифметическое упражнение духа. На музыку, как на особенно сложный вид искусства, образы которого обладают изобразительностью, опирались интуитивистские эстетические концепции. По Шопенгауэру, музыка есть тайное метафизическое упражнение души, о котором она не может философствовать, непосредственный образ слепой, бессознательной, вездесущей воли; музыка чужда познанию мира, чего нельзя сказать о других искусствах. Шпенглер, напротив, считал музыку высшей формой человеческого познания [14; с.79].

Эстетическое воспитание как социальное явление есть естественная форма становления культурного развития новых поколений.

Выводы

Эстетическое есть философское понятие, в котором выражены гармонические связи и целостность миропонимания.

Показателем уровня эстетического развития и воспитания человека служит его эстетическая культура.

Понятие эстетическая культура личности фиксирует определенный уровень потенциала, насыщенность и целенаправленность эмоционально-чувственным переживанием и духовным наслаждением.

Искусство формирует строй чувств и мыслей людей.

Эстетическая функция искусства – формирование художественных вкусов, способностей и потребностей человека, ценностное ориентирование человека в мире.

Глава 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

2.1. Организация опытно-экспериментальной работы.

Современный мир отличается кардинальными изменениями и ставит проблему формирования нового человека, социально активного, способного к творческой, преобразовательной деятельности, готового принимать самостоятельные решения. Эти требования, предъявляемые обществом, относятся и к современному образованию. Они предполагают необходимость создания оптимальных условий для воспитания активности личности, направленной на полноценное взаимодействие с окружающим миром.

Культурологическое образование – это организованный педагогический процесс, направленный на воспитание эстетической культуры, развитие эстетического сознания школьников в процессе восприятия ими музыкального искусства. Отсюда определяются цели и задачи эстетического образования школьников:

* развитие творческих способностей обучающихся через различные виды деятельности;
* формирование целостного представления о связи духовной культуры с деятельностью и жизнью человека путем познания музыкального искусства;
* формирование эстетического сознания обучающихся посредством освоения музыкальной культуры как составной части общей духовной культуры человека.

Термин «эстетическое сознание» взят из эстетики и означает эстетическое отношение к искусству. При изучении музыкального искусства важно учитывать теорию восприятия искусств, разработанную Б.М.Тепловым. Исследуя художественные способности, он установил, что « … в основе восприятия искусств лежит эстетическое переживание содержания произведения и чтобы понять музыкальное произведение, важно его эмоционально пережить и уж на этом основании поразмыслить над ним …» [35, с.10].

Теоретические взгляды психологов Л.Л.Бочкарева, Л.С.Выготского и В.И.Петрушина [34; с.21] подтверждают, что музыка вызывает у слушателя эмоции и пробуждает соответствующие этим эмоциям мысли, воздействует на его сознание и поступки. При изучении музыкального наследия школьники смогут освоить:

* характерные черты и признаки;
* стили песенного творчества;
* народные музыкальные инструменты;
* историю становления и развития музыкального искусства;
* взаимосвязь народов и профессионального искусства

Результаты эксперимента показали, что при творческом подходе к вопросу изучения музыкальной культуры, школьники проявляют повышенный интерес к заданной теме, желание и способность оценивать, высказать о ней свое мнение. Отсюда вывод: при осознанном осмыслении школьниками образцов музыкального искусства, восприятие традиций и духовного наследия углубляется и способствует формированию общей эстетической культуры обучающихся.

Эстетическая культура школьников сформировалась при проведении целенаправленной работы по расширению их культурологических предпочтений, сформировалось чувство сопричастности к миру прекрасного, способность наслаждения нравственно-эстетическим содержанием, которое вложено народом в произведение. Для углубления и развития эстетических вкусов, нравственных основ личности, расширения ее кругозора и повышения уровня духовной культуры на основе изучения истории музыкальной культуры, необходимо применять активные, контрастные методы и приемы обучения, стимулирующие интерес обучающихся к музыкальному искусству. В настоящее время в педагогике не существует единого мнения о содержании понятия «методы воспитания и обучения». Наиболее распространенной классификацией является деление методов на словесные, практические и наглядные. На основе нарастания проблемности в обучении известные дидакты И.Л.Лернер и М.Н.Скаткин [25; с.251] предложили свою классификацию методов, которые актуальны и в культурологическом образовании:

* объяснительно-иллюстрированный (информационно-рецептивный);
* репродуктивный;
* проблемного изложения;
* эвристический (частично поисковый);
* исследовательский

В периодике существуют и другие подходы в определении методов нравственно-эстетического воспитания подрастающего поколения. Они взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. Остановимся подробнее на методах, которые могут наиболее эффективно использоваться в формировании эстетической культуры школьников, и рассмотрим содержание каждого из них в аспекте нарастания проблемности обучения, конкретизируя их приемами.

Наглядный метод в системе эстетического воспитания имеет две разновидности:

* наглядно-слуховой (ведущий метод воспитания),
* наглядно-зрительный.

Наглядно-зрительный метод применяется в воспитании, чтобы усилить и конкретизировать впечатления, будить творчество школьников, иллюстрировать незнакомые явления, образы, знакомить с музыкальной культурой народов. Данный метод апробировался со школьниками МБОУ СОШ №70. Предварительно обучающиеся экспериментальной группы изучали искусство, познакомились с жанрами народного творчества, узнали имена известных народных и профессиональных певцов и музыкантов-инструменталистов прошлого и настоящего, исполнявших эти произведения. В качестве домашнего задания школьники готовили дополнительный материал о музыке и музыкантах. Наиболее эффективно использовался этот материал при создании проблемно-поисковых ситуаций на занятии, целью которого было выявление знаний, умений и навыков обучающихся, их вкусов и интересов области музыкального искусства. Результаты исследования показали, что в контрольной группе, по сравнению с экспериментальной, более слабо выражена диалектическая связь познавательной и практической деятельности обучающихся, так как в ней отсутствовали системный и целенаправленный компоненты освоения музыкальных традиций народов . Результаты ответов школьников оценивались по пятибалльной шкале и подтверждают выводы

респонденты	**«5»**	**«4»**	**«3»**	**«2»**	**«1»**
школьники контрольной группы	14,1 %	29,8 %	35,9 %	26,7 %	15 %
школьники экспериментальной группы	45,2 %	36,1 %	19,7 %	6 %	---

Следует отметить, что проведенный в контрольной и экспериментальной группах педагогический эксперимент подтвердил значимость и необходимость использования системного и целенаправленного компонентов в учебно-практической деятельности обучающихся по изучению музыкального искусства, так как в ней синтезируется их познавательная практическая деятельность. В результате этой деятельности образуется взаимосвязанная система знаний, умений и навыков школьников, достигается корреляция между ними, формируются эстетические вкусы, интересы и потребности. Таким образом, приходим к выводу, что диалектическая связь познавательной и практической деятельности школьников в процессе изучения музыкальной культуры осуществляется путем их параллельной организации, когда полученные знания обучающиеся используют при решении практических задач, а в практической деятельности осмысливают и обобщают знания. Немалая роль при этом отводится методике использования на занятии наглядно-слухового и наглядно-зрительного методов образования в практической работе школьников.

В педагогике словесный метод имеет универсальный характер. Преподаватель, организуя внимание обучающихся, передает им определенные знания, с помощью слова углубляет восприятие, делая его образным и осмысленным, поэтому он должен владеть культурой речи, уметь выражать свою мысль грамотно, выразительно и образно. Беседа, пояснение, разъяснение, рассказ – составные этого метода – в педагогической практике должны осуществляться образной речью. В своей книге «Об эстетическом воспитании детей» В.А. Сухомлинский писал: «Слово должно настроить чуткие струны сердца … Объяснение должно нести в себе что-то поэтическое, что-то такое, что приближало бы слово к искусству» [16, с.174]. Следовательно, осознанное восприятие школьниками должно осуществляться через прослушивание ярких, образных бесед преподавателя, активное участие в анализе произведений, определяя при этом его характер и настроение, средства выразительности, с помощью которых раскрывается образно-содержательная часть.

В связи с этим была проведена экспериментально – исследовательская работа на базе МБОУ СОШ № 70. Прежде чем начать исследование мы провели анкетирование школьников 5-6 класса с целью выявления их вкусов, интересов потребностей и способностей, а также определение необходимых педагогических условий для формирования эстетической культуры обучающихся средствами музыкального искусства. Нами были предложены следующие вопросы с отдельными предполагаемыми ответами:

1. Нравятся ли тебе уроки музыки?
2. Занимаешься ли ты в свободное время изучением музыкального искусства?
3. Знаком ли ты с народной песней?
4. Музыку каких народов ты предпочитаешь слушать?
5. Что тебе нравится или не нравится в искусстве Башкортостана?
6. Каких деятелей искусства ты знаешь?
7. Посещаете ли вы театр с семьей?
8. Как ты понимаешь, что входит в понятие «музыкальное искусство ».

Выявление уровня сформированности музыкальных вкусов и интересов показало, что большая часть школьников дает обстоятельные и мотивированные ответы..

Наши наблюдения привели к выводу, что школьникам свойственно художественное предпочтение в области искусства. Следует отметить, что за время эксперимента обучающиеся провели работу по изучению литературных источников об истории развития музыкального искусства. Таким образом, на основе экспериментального исследования мы пришли к выводу о том, что методы воспитания в процессе формирования эстетической культуры школьников средствами музыкального искусства дополняют друг друга, а творческое, развивающее воспитание предполагает вариативность их применения.

Цели и задачи формирования эстетической культуры школьников средствами музыкального искусства нами определены, как:

* развитие творческих способностей;
* формирование целостного представления о связи духовной культуры с деятельностью и жизнью человека;
* формирование эстетического сознания школьников посредством освоения традиций искусства как составной части общей духовной культуры человечества.

Результаты экспериментальной работы показали необходимость тщательного продумывания педагогических условий для формирования эстетической культуры школьников средствами музыкального искусства. Следует отметить, что при системном и комплексном подходе к вопросу использования традиций музыкальной культуры в педагогическом процессе школы, обучающиеся экспериментального класса показали высокий уровень освоения изученного материала и повышенный интерес. Необходимо подчеркнуть, что школьники контрольного класса в целом проявили положительное отношение к вопросу изучения истории и развития музыки и выразили пожелание в будущем изучать музыкальное искусство.

Реализуем данную тему на открытых уроках:

- открытый урок в 5 классе «Связь изобразительного искусства с музыкой» - «Музыка живописи» (Презентация)

- открытый урок в 7 классе «Музыкальные образы в Эпизоде нашествия» из 7 симфонии Д.Шостаковича (Презентация)

- oткрытый урок в 6 классе «В чём сила музыки Джулио Каччини?» (План урока, презентация)

Во внеклассной работе: Литературно-музыкальный журнал «Музыка- душа моя», рассказывающий о творчестве М.И.Глинки, «Широкая Масленица», Музыкальная гостиная, посвящённая творчеству П.И.Чайковского «Музыкальный альбом», литературно-музыкальная композиция «Песня в солдатской шинели», бардовская песня в музыкальной гостиной «Песни у костра» и многие другие.

Методы и приемы эстетического воспитания школьников, наряду с традиционными (перцептивные методы аудиальной передачи, визуальной демонстрации, кинестетического восприятия и передачи эстетической информации; метод художественного исполнительства, метод синектики, метод инверсий эстетических объектов, метод художественно-творческих аналогий), включают:

методы учебно-критического выражения;

методы решения учебных художественно-творческих задач;

методы вживания в эстетический объект;

приемы полимодального представления эстетической информации (прием «музыкальных зеркал», пластического моделирования, зрительной стимуляции, синкретического погружения в художественный образ);

рефлексивные приемы (прием ранжирования, эмпатического слушания)[28,69].

Формы эстетического воспитания школьников включают:

уроки, основанные на имитации организации эстетической творческой деятельности (урок-путешествие по музыкальному театру, урок-путешествие по картинной галерее, урок-народный промысел, урок-фольклорный праздник, урок-книжная ярмарка, урок-киностудия и т.п.);

уроки, основанные на формах, жанрах, методах эстетической творческой деятельности (урок-концерт, урок-репортаж с художественной выставки, урок-рецензия, урок-репетиция, урок-спектакль и т.п.);

уроки, опирающиеся на вымышленные сказочные ситуации[27,23].

Подготовить и провести урок, который предполагает творческую активность ученика и учителя, на котором каждый учащийся чувствует себя комфортно, имеет возможность высказывать свое мнение по изучаемой проблеме, проявить собственные возможности, интересы, самостоятельность, избирательность в способах работы, ощущать атмосферу сотрудничества, почувствовать и пережить успех, - мечта любого учителя.

Средства, методы и приемы, позволяющие добиться успеха, учитель должен продумать и отобрать сам, демонстрируя таким образом знание возрастных, психологических, индивидуальных качеств учащихся, уровень подготовки класса, свою педагогическую интуицию и творческий потенциал.

Остановимся на некоторых формах, методах и приемах организации урока, освоенных мною, позволяющих добиться выполнения целей и задач урока, его результативности.

Важным моментом в проведении успешного урока является мотивация ученической деятельности. Обучающиеся должны четко понимать, для чего они изучают тот или иной материал, ясно представлять себе значимость и результаты своей работы на уроке. По возможности при помощи наводящих вопросов, путем выполнения специальных заданий подводим их к самостоятельной формулировке целей и задач урока. Так, например, после объявления темы урока спрашиваем:

- Как вы думаете, почему тема звучит таким образом?

- О чем, по-вашему, пойдет речь на сегодняшнем уроке?

- Какие задачи вы ставите перед собой?

- Где могут пригодиться нам знания, полученные на сегодняшнем уроке?

Вопросы могут звучать по-разному в зависимости от темы, типа и вида урока, но результат будет неизменным: понимая значимость изученного материала, обучающиеся проявят к нему особый интерес, станут работать вдумчиво и внимательно.

Часто используем работу в парах. Которая дает возможность даже обучающимся со слабой подготовкой почувствовать себя в роли лидера, человека, отвечающего за важный участок работы, без которого невозможен общий успех класса. Работа в парах эффективна при взаимоопросе, в процессе усвоения новых понятий и слов и на других этапах урока.

Дидактический материал, различные виды заданий для урока подбираем в соответствии с возрастными, психологическими, индивидуальными качествами обучающихся.

Много времени уделяем индивидуальной работе с теми обучающимся, которые проявляют творческие способности, хотят научиться писать ярко, интересно. Очень бережно отномимся к любой творческой работе.

Обязательно сотрудничество, сотворчество.

· индивидуальная работа;

· групповая работа;

· фронтальная ;

· дифференцированная работа, творческие задания по выбору;

· самостоятельная работа;

· обучение сотрудничеству;

· метод проектов;

· разноуровневое обучение;

· создание ситуации успеха.

На уроках мы ведем диалог с обучающимися, подталкивая их к размышлению. Выбор метода работы на уроке зависит от специфики музыкального произведения. Но есть позиции, общие для любого урока. Учитель и ученик выступают как равноправные партнеры, носители разнородного, но необходимого опыта, высказывая свои мысли о прослушанном произведении. Дети не боятся высказывать свое собственное мнение, так как ни одно из них мы не называем ошибочным. Несовершенные способы учебного поведения ребенка противопоставлены совершенным. Все детские версии мы обсуждаем не в жесткой оценочной ситуации (правильно – неправильно), а в равноправном диалоге. Потом обобщаем все версии ответа на вопрос, выделяя и поддерживая наиболее адекватные научному содержанию, соответствующие теме урока, задачам и целям обучения. В этих условиях все ученики стремятся быть «услышанными», высказываются по затронутой теме, работают над собой – каждый в силу своих индивидуальных возможностей.

Очень любят дети игру «Радиотеатр», которая также организуется в группах. Готовясь к игре дома, обучающиеся также создают группы, выбирая себе роли. Каждый ребенок выбирает себе роль в соответствии с уровнем сложности текста, причем отрывок для пения по ролям им тоже можно выбирать наиболее понравившийся. Требование к певцам у меня одно: передать голосом чувства и настроение героев произведения.

Нравится моим ученикам, и инсценировать произведения. Здесь – полный простор для творчества, проявления личностных качеств и талантов детей.

Каждый обучающийся моего класса ведет дневник музыкальных впечатлений, в который записывает дополнительно прослушанные произведения. В нём дети записывают свои впечатления о прослушанном произведении. Систематичность такой работы приносит свои результаты. Во-первых, дети учатся самостоятельно анализировать содержание музыкальных произведений. Во-вторых, просматриваются личные предпочтения учащихся к отдельным жанрам музыки, то есть мне, как учителю, есть, на что опереться в развитии их способностей. Так некоторые ученики любят слушать музыкальные сказки, кто слушает больше песен, кто-то любит и т.д. Моя задача в том, чтобы координировать их стремления в выборе хорошей музыки.

Детям предоставлена возможность самостоятельно делать «открытия» в результате специально организованных опытов и наблюдений над музыкой. Я думаю секрет успеха в том, что такие ситуации привносят разнообразие в традиционную форму общения на уроке «учитель-ученик» и помогают детям повысить собственную самооценку, «научив» своего сверстника. В организации такой работы проявляется коммуникативно – деятельностная направленность обучения.

Существенную помощь в усвоении учебного материала оказывают памятки. Система работы по их введению и использованию предусмотрена опорой на индивидуальные различия детей. «Как правильно петь?», «Как слушать музыку?», - эти и другие вопросы задают себе дети в процессе обучения и находят ответы на них в подробных и доступных памятках. Ссылки на них используются регулярно для того, чтобы приучить ребенка оценивать свои возможности и самому решать: нужно ему такое напоминание или нет.

Реализация технологии системно - деятельностного подхода предполагает соблюдение системы дидактических принципов, один из которых - **принцип творчества** – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности. Развитие и использование творческих способностей ребенка способствует его более эффективному развитию и обучению.

Современная система образования ориентирована на активизацию творческих качеств учащихся, которые активно формируются на занятиях эстетического цикла, в ходе изучения которых у детей развивается способность воспринимать прекрасное в окружающей действительности, в произведениях искусства, в природе, в отношениях между людьми.

По своей уникальной возможности вызывать в человеке творческую активность искусство, занимает первое место среди всех многообразных элементов, составляющих систему воспитания человека. Урок музыки, как процесс познания искусства, играет особую роль, поскольку творчество является его стержнем и влияет на развитие соответствующих способностей учащихся. Музыкальные занятия дают возможность наиболее полно раскрыть основные психологические качества учащихся (мышление, воображение, память, интеллектуальную гибкость и т.д.), воспитать эмоционально-чувственную сферу психики (тонкость, чуткость, умение через музыкальное искусство познать глубину душевных переживаний).

Именно поэтому в современной системе образования проблема развития творческих способностей детей на уроках музыки является достаточно актуальной. Одним из главных условий развития творческих способностей детей является систематичность и последовательность, возможная индивидуализация обучения в рамках всего класса, а также использование поисковых ситуаций на уроке, которые реализуются в тесном взаимодействии учителя и учеников. Содержание каждого компонента музыкального образования и воспитания на уроке должно взаимодополнять друг друга и находиться в единстве с содержанием других компонентов.

В то же время, вопрос творческого развития недостаточно полно находит свое практическое применение в рамках традиционного преподавания предмета «Музыка» в общеобразовательной школе.

Для развития креативности школьников была разработана система творческих заданий, включающая три блока. Главной целью этих заданий является развитие таких творческих навыков ребенка, которые бы привели к свободному оперированию музыкальными знаниями, а также способствовали активному, уверенному, увлеченному музицированию в самых различных формах.

Так, первый блок заданий - **«Музыкальная разминка»** - направлен на развитие умений интегрировать, то есть связывать воедино, ассоциировать, классифицировать и обобщать информацию о музыкальном произведении, о жизни композитора и т.д., логически мыслить и выделять главное:

1**. «Письмо».** Напишите письмо композитору-автору произведения. Опишите в нём свои впечатления от прослушанной музыки. На обратной стороне письма укажите «адрес» - страну и город, в котором родился композитор. Репертуар:

Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен».

«Всё мы делим пополам» муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского

И.-С. Бах «Шутка»

Л.Бетховен «Сурок»

2. **«Создай свой сюжет»** - придумайте новый сюжет к уже известной вам музыке.

Репертуар:

Р. Шуман «Веселый крестьянин, возвращающийся с работы».

Г. Левкодимов «Красная шапочка и Серый волк»

Второй блок заданий - **«Путешествие в мир звуков»** - способствует развитию внимания и памяти учащихся, умению прислушаться к себе, к окружающему миру, умению «слушать» и «слышать» музыку:

1**. «Нарисуй музыку».** Представьте, что музыка передает какое-либо состояние природы (осень). Изобразите красками пейзаж именно в том состоянии, которое передалось музыкой. Какие цвета подойдут для грустной музыки? (*Холодные, неяркие*) Для жизнерадостной? (*Яркие и теплые*).

Репертуар:

Ж. Массне. «Элегия»,Н.А. Римский -Корсаков «Океан-море синее»

2**. «Цветная гамма».** После прослушивания и исполнения музыки подберите и составьте из красок цветовую гамму-колорит. Нарисуйте этими красками радугу или орнамент, соответствующий характеру музыки.

Репертуар:

«Утро» Э.Григ;

«Любитель-рыболов» М. Старокадомский, А. Барто.

П.Чайковский «Танец феи Драже».

«Это для нас» Т.Попатенко, М.Лаписова

3**. «Я-поэт».** Подберите или сочините сами небольшое стихотворение (четверостишие) на прослушанную музыку.

Репертуар:

Э.Григ «Шествие гномов».

4**. «Я – композитор».** Сочините музыку к предложенным рисункам.

При выполнении заданий этого блока, дети учатся обращать внимание на оттенки своего настроения, передавать целые комплексы чувств и эмоций, вызванных жизненными обстоятельствами, музыкальными произведениями, услышанными на уроке, или другими факторами, то есть делились более глубокими внутренними переживаниями.

Для того чтобы учащиеся наиболее тонко смогли прочувствовать образы музыкального произведения, был использован метод пластического интонирования. Такая работа позволила детям не только воплотить музыкальные образы, но увидеть и почувствовать, как в процессе развития музыки меняется характер пластического жеста.

Третий блок заданий - **«Творческий марафон»** - развивал умственную гибкость учащихся, их поисковую и вербальную активность через умение переключаться с одного вида деятельности на другой; умение выразить в вербальной форме логику развития своей мысли; умение мобилизовать в нужный момент свое внимание и память. В ходе выполнения этого задания учащимся предлагалось построить взаимосвязи между словом, жестом и чувством, такие задания позволяли активно развивать ассоциативное мышление. В него были включены задания на тембровое, ритмическое, пластическое, мелодическое и вербальное фантазирование:

1**.«В гостях у сказки».** Задание выполняется группами учащихся. Сочините сказку к музыке. Придумайте главного героя, название сказки, последовательность событий.

Репертуар:

С. Майкапар. «Сказочка»

П. Чайковский «Баба Яга»

2. **«Музыкальный театр».** Задание выполняется группами учащихся. С помощью движений, пантомимы изобразите персонажей музыкального произведения.

Репертуар:

К. Сен-Санса «Карнавал животных»: 1 гр.-«Куры и петухи», 2 гр.-«Слон», 3 гр.-«Аквариум», 4гр.-«Королевский марш львов», 5 гр.-«Кукушка в глубине леса».

«Почему медведь зимой спит» муз. Л Книппер, сл. А.Коваленкова

3. **«Я-артист».** Послушайте музыкальную пьесу. Продумайте костюм, грим, движения. С помощью пластического интонирования, танцевальной импровизации изобразите персонажей.

Репертуар:

Д. Кабалевский «Клоуны»,

Р.Шуман «Смелый наездник»

Таким образом, основными условиями эффективного развития творческих способностей детей являются:

- систематичность и последовательность;

- возможная индивидуализация обучения в рамках всего класса;

- использование системно-деятельностого подхода, поисковых ситуаций на уроке, которые реализуются в тесном взаимодействии учителя и учеников.

2.2. Результаты опытно–экспериментальной работы

Эффективность педагогических условий использования музыкального искусства в практике школы проверялась в ходе опытно – экспериментальной работы в течении одного года (с 2011 по 2012г.) –в МБОУ СОШ № 70,6А класс.

Таким образом, эксперимент проводился в реальных условиях и являлся естественным в процессе использования музыкального искусства для формирования эстетической культуры школьников. Педагогический эксперимент осуществляли в 2 этапа.

На первом этапе (2010-2011) были осуществлены поисковый и констатирующий эксперименты, в результате чего была изучена научная и специальная литература по теме исследования, проведена обработка материалов констатирующего эксперимента, обоснована тема, определена гипотеза, основные задачи и методы исследования, проведен констатирующий эксперимент.

На втором этапе (2011-2012) осуществлялся формирующий эксперимент, он проводился нами на базе экспериментального класса. В ходе исследования велись наблюдения, анализ, систематизация полученных данных и результатов. Основные элементы формирующего эксперимента:

На заключительном этапе (2012-2013) осуществлялась обработка эмпирических данных, их обобщение через сравнительный анализ и интерпретацию, которые позволили нам сделать вывод о том, что эффективное осуществление формирования музыкально – эстетической культуры школьников возможно при наличии целенаправленных педагогических условий.

Для определения сформированности эстетической культуры обучающихся средствами музыкального искусства, мы руководствовались критериями, разработанными Нигматовым [18,35], такими как интеллектуальный, мотивационный и поведенческий, имеющими свои показатели.

Мотивационный критерий - сознательное отношение школьников к музыкальному искусству, их оценкой, ассоциативным сравнением и обобщением.

Интеллектуальный критерий обучающихся оценивали объемом и глубиной их знаний, вкусом, потребностью в общении с музыкальным искусством.

Поведенческий критерий – поступками школьников, соответствующими их эстетическим эмоциям и переживаниям, получаемым от восприятия.

С учетом этих критериев мы выделили три уровня сформированности эстетической культуры школьников в процессе освоения искусства: высокий, средний, низкий, которые являются показателями успешности приобщения их к музыкальному искусству.

Диагностика данных уровней осуществлялась с помощью применения комплекса методик – анкетирования, беседы, наблюдения, обсуждения и анализа произведений. Проверка выдвинутой нами гипотезы требовала сравнительного изучения сформированности эстетического сознания обучающихся экспериментального и контрольного классов в процессе использования произведений музыкальной культуры. Обратимся к полученным результатам.

Уровни сформированности эстетической культуры

школьников на этапах констатирующего и контрольного эксперимента

классы	Уровни					
1 (высокий)		2 (средний)		3 (низкий)	
Кол-во	в %	Кол-во	в %	Кол-во	в %
Э.к. (25 чел.)	4	11,1	9	31,5	12	57,4
К.к. (25 чел.)	6	14,6	11	32,7	8	52,7

Как видим из таблицы, в момент проведения констатирующего эксперимента подавляющее большинство школьников имели средний и низкий уровень сформированности эстетической культуры школьников в процессе изучения ими музыкального искусства

Это значит, что распределение школьников экспериментального и контрольного классов по уровням сформированности их эстетической культуры существенно не отличается.

На этапе контрольного эксперимента в экспериментальном классе сформированность эстетической культуры была значительно выше, чем в контрольном классе.

Выводы

Изучение проблемы формирования эстетической культуры школьников средствами музыкального искусства показывает, что:

1. Обращение к духовному опыту человечества, к музыкальному искусству может способствовать осуществлению формирования эстетической культуры обучающихся;
2. История развития искусства во все времена развития общества влияла на формирование системы эстетического воспитания человечества;
3. Эффективность реализации исследуемой нами проблемы может быть обеспечена, если будет разработан научно–методический комплекс материалов, обеспечено материальное оснащение;
4. Модель эстетической культуры школьников строим, исходя из следующих методических посылок:

а) Эстетическая культура является частью общей культуры личности, и ее исследование должно опираться на данные культурологии;

б) Эстетическая культура – это системное образование, включающее в себя ряд компонентов, обладающее интегративным свойством целого;

в) формирование эстетической культуры школьников обусловлено индивидуальными, психофизиологическими, возрастными особенностями, социальным опытом личности.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Современный этап развития социально–культурной сферы России характеризуется наличием ряда особенностей. Серьезные трансформации, переживаемые социально – культурной сферой в условиях развития рыночных отношений, изменили сферу культурного потребления. Сложные процессы изменений привели к девальвации духовных ценностей, составляющих основу общечеловеческой культуры, определяющих общегуманистическую направленность и ориентиры человеческого бытия. Поэтому сегодня необходимо органично привносить эстетическое начало во все области педагогической деятельности.

В настоящее время наметились позитивные тенденции в социально–культурной сфере: разрабатываются перспективные проекты возрождения художественной культуры, внедряются художественно – образовательные программы на основе национально–культурных традиций России, Башкортостана, открываются новые специализации по художественной культуре в учебных заведениях страны. Разрабатывается целая система, в которой приобщение молодежи к искусству будет осуществляться на фоне их глубокого культурно–эстетического развития. И наша работа – есть дополнительный вклад в систему формирования эстетической культуры школьников.

Изучение прогрессивных тенденций в системе педагогического образования и воспитания подрастающего поколения, литературы в области педагогики и психологии, позволило нам сделать следующие выводы.

Среди трудов, посвященных вопросу формирования эстетической культуры, можно выделить работы А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, К.Д. Ушинского. С.П. Шацкого, Л.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Д.Б. Кабалевского, В.В. Медушевского и др.

Анализируя достижения педагогической практики, мы пришли к осмыслению того, что при неоспоримой значимости данных исследований, трудов, проблема формирования эстетической культуры школьников остается недостаточно разработанной. Между тем, последовательное применение музыкального искусства в системе современного педагогического образования могло бы способствовать формированию эстетической проникновенности. В эстетическом переживании оживают все духовные силы и чувства человека.

Ничто так не учит ценить неповторимость окружающего, как опыт эстетического переживания, который неотделим от нравственного в широком смысле этого слова. В переживании, как эмоционально – образном отражении мира, предмет и чувства, образ и идеал сопрягаются воедино, вызывая, по словам А. Толстого, дивную музыку образов красоты. В искусстве переживание – «глубина проникновения» (Н. Бахтин) – становится сопереживанием, оно способствует формированию мировоззрения, наполняется морально-этическим содержанием. Сопереживая звучащей музыке, мы «очеловечиваем» собственные чувства, совершенствуем свое восприятие и оценки. Познание и утверждение жизненных ценностей, воспитание личности человека невозможно без их эстетической культуры.

Нельзя забывать об огромной эстетической ценности искусства, сводя все его значение к воспитательной, познавательной роли. Искусство не в состоянии было бы выполнить эти свои функции, если бы не обладало способностью доставлять человеку эстетическое наслаждение, увлекать и покорять его своей красотой. Главная задача занятий увлечь школьников , вызвать в них любовь , научить ценить красоту.

Одним из важных средств реализации задачи формирования эстетической культуры школьников является: наличие методических рекомендаций по этому вопросу; материально–техническое обеспечение; привлечение школьников к культурно–просветительской деятельности (организация посещений театров, музеев, концертов).

Формирование эстетической культуры – это процесс целенаправленного развития способности личности к полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности. Искусство – важнейшее средство приобщения человека к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт, через личное эмоциональное переживание. Оно формирует отношение человека ко всем явлениям бытия и к самому себе.

Наше исследование представляет собой лишь один из подходов к разработке проблемы формирования эстетической культуры школьников средствами музыкального искусства и не претендует на исчерпывающее решение рассматриваемой проблемы. Прогностический потенциал исследования обусловлен возможностью организации на его основе дальнейших изысканий по проблеме воспитания подрастающего поколения.

Б И Б Л И О Г РА Ф И Я

1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования.- М.: Просвещение, 2008.- 335с.
2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя – музыканта.- М.: ВЛАДОС, 2000.- 336с.
3. Ардаширова Э.Т. Искусство и духовное познание детей. – М.: Просвещение. 1998. – 72с.
4. Ахияров К.Ш, Кашапова Л. М. Национальная музыкальная культура в школе: теория и практика: Монография. – Уфа: БГПИ, 1998. - 141с.
5. Башкирская профессиональная музыка/Сост. А.С. Рашитова, Г.Я. Байбурина. – Уфа. 1994. – 168с.
6. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник – М.: Высш.шк., 2002.- 511с
7. Беспалько В.П. Педагогика и педагогические технологии. – М.: Российское педагогическое агентство, 1995. – 186с.
8. Бочкарев В.Л. Психология музыкальной деятельности.- М.: Институт психологии РАН, 1997.- 352с
9. Выготский Л.С. Психология искусства.- Минск: Современное слово, 1998.- 480с
10. Гаязов А.С. Общество, государство, воспитание гражданина. – Уфа. 2001. – 117с.
11. Государственные образовательные стандарты в системе общего образования. Теория и практика. / Под ред. В.С.Леднева, Н.Д. Никандрова, Н.В. Рыжакова.- М., 2002.- 348с.
12. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.-М.: Просвещение, 2011.-.57с.
13. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. заведений.- М.: Академия. 2000.- 240с
14. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца.- М.: Просвещение, 1984.- 206с
15. Кабалевский Д.Б. О музыкально-эстетическом и нравственном воспитании детей / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева Теория музыкального образования.- М.: «Академия», 2004.- 247с
16. Каган М.С. О месте искусства в жизни школы // Искусство в школе. – 1992. - №1. – С.11 – 19.
17. Каган М.С. Музыка в мире искусства.- СПб., 1996.- 230с.
18. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. / Под ред.А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010.-90с.
19. Краткий словарь по эстетике: Книга для учителя / Под ред. М.Ф. Овсянникова. – М.: Просвещение, 1983. – 223с.
20. Крувцун О.А. Эстетика. – М., 1998. – 230с.
21. Куренкова Р.А. Эстетика. – М.,2004. – 250с.
22. Лихачев Б. Т. Теория эстетического воспитания школьников: Учебное пособие по спецкурсу для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение. 1985. – 176с.
23. Леви В.Л. Искусство быть собой.- М., 1977.- 169с
24. Медушевский В.В. Духовно-нравственное воспитание средствами музыкального искусства / И.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева Теория музыкального образования.- М.: «Академия», 2004.- 247с
25. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. – М., 1981. – 227с.
26. Музыка: Программа для 1-8 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий / Авт.-сост. Н.Г.Ямалетдинова. Р.Х.Хусаинова. – Уфа: Информреклама,2008. – 184с.
27. Музыкальный энциклопедический словарь/Гл. ред. Г.В.Келдыш. – М.:СЭ.1991. – 672с.
28. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе [Текст] / под ред.Г.С.Коваленковой, О.Б.Логиновой.-М.: Просвещение, 2011.-160 с.
29. Педагогика/ Под ред. П.И.Пидкасистого. – М.:Российское педагогическое агентство.1995. – 638с.
30. Педагогика/ Под ред. В.А.Сластенина, И.Ф.Исаева, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянова. – М.:Школа-Пресс.1998. – 512с.
31. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа в 2 частях. [Текст]. М.: Просвещение, 2011.-257с.
32. Психология музыкальной деятельности: теория и практика / под ред. Г.М.Цыпина.- М.: «Академия», 2003.- 368с
33. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике.- М., 1989, 379с
34. Раппорт С.Х. Книга по эстетике для музыкантов. – М.,1982. – 213с.
35. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – М.: Педагогика. 1983. – 217с.
36. Тельчарова Р.А. Уроки музыкальной культуры: Кн. для учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1991. – 158с.
37. Ушинский К.Д. Воспитание человека: Избранное / Сост. вступ. статья С.Ф.Егорова. – М.:Издат. Дом «Карапуз», 2000. – 256с.
38. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» [Текст] //Вестник Образования России.-2013.-№3-4.-159 с.
39. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова.-М.: Просвещение, 2011.-75с.
40. Энциклопедия для детей Аванта+, М.: Искусство, 2001.-620с
41. Энциклопедический словарь юного музыканта / Сост. В.В.Медушевский, О.О.Очаковская. – М.: Педагогика,1985. – 352с.

Рекомендации по формированию эстетической культуры школьников.

Необходимо начинать эстетическое воспитание с эстетического общения. Тактичная передача воспитателем его мироотношений, эстетических вкусов, идеалов в процессе развивающего обучения и воспитания оказывает тонкое формирующее воздействие на становление эстетического сознания воспитанников. Учитель должен акцентировать внимание на эстетических сторонах науки, изучаемого предмета, давать эстетическую оценку изучаемым явлениям. Личность учителя имеет очень большое значение для эстетического воспитания школьников, поэтому учитель должен помнить, что его общая культура, педагогический такт, речь, эстетика манер, одежды, прически могут стать образцом эстетического поведения учащихся.

Возможности художественного образования и эстетического воспитания учащихся, предоставляемые учебным планом и программой, ограниченны. Эта ограниченность должна быть компенсирована в системе дополнительного образования. Развитию познавательных интересов, индивидуальных склонностей учащихся в области прекрасного способствуют факультативы и кружки по искусству, эстетике и искусствознанию.

Необходимо уделять внимание такому направлению внеклассной работы по эстетическому воспитанию, как развитие детской художественной самодеятельности. Этому способствуют хорошо поставленное сольное и хоровое пение, выразительное чтение, драматизация, внеклассные занятия по изобразительному искусству. Активизируют учащихся и различные формы творческого соревнования: смотры юных талантов, художественные конкурсы, эстафеты искусств.

Рекомендуется проводить лекции, беседы, конференции, встречи за круглым столом, экскурсии, организовывать походы в музеи, выставочные залы, театры; совершать экскурсии на природу, организовать в школе или классе уголок живой природы.