

Анализ роли полихудожественной образовательной среды в развитии музыкальных способностей школьников: актуализация традиционных и современных методов преподавания

Инь Чжожань

Аспирант

Российский государственный педагогический университет А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

3242194449@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 07.11.2023

Принята 29.12.2023

Опубликована 15.02.2024

УДК 37.015.3:78

DOI 10.25726/e3018-6597-8714-g

EDN WADIGZ

БАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

OECD 05.03.HE EDUCATION, SPECIAL

Аннотация

В настоящее время существует острая необходимость в осмыслении роли полихудожественной образовательной среды в развитии творческого потенциала подрастающего поколения. Действительно, ключевой задачей любой педагогической системы является выявление и поддержка индивидуальных склонностей и дарований молодых людей. В этом контексте актуальным представляется комплексный анализ влияния мультидисциплинарного подхода в преподавании на формирование музыкальных способностей школьников. Цель данного исследования состояла в оценке эффективности традиционных и инновационных методик обучения музыке в полихудожественной среде общеобразовательной школы. В рамках материалов и методов были проанализированы результаты тестирования 200 обучающихся 5-11 классов, обучавшихся по стандартной и экспериментальной программ. Результаты свидетельствуют о значимом преимуществе интегрированного подхода к преподаванию музыки с учетом сопряженных видов искусств. А именно, учащиеся экспериментальной группы продемонстрировали более высокий уровень развития музыкального слуха, импровизационных навыков и творческого мышления. Таким образом, полихудожественная образовательная среда может быть рекомендована в качестве одного из эффективных инструментов стимулирования музыкальных способностей школьников.

Ключевые слова

полихудожественная образовательная среда, музыкальные способности, традиционные и инновационные методики обучения, развитие творческого потенциала.

Введение

В настоящее время в современной психологии и педагогике всё большее внимание уделяется комплексному подходу к развитию личности ребенка, что предполагает формирование целостной системы знаний в рамках изучения различных предметов. Существует мнение, что именно синергетическое взаимодействие разных областей знаний может обеспечить максимальную актуализацию индивидуальных задатков и наклонностей ребенка. В этом контексте представляется актуальным рассмотреть влияние полипредметной образовательной среды на развитие музыкальных способностей подрастающего поколения.

Действительно, известно, что многие выдающиеся композиторы в своем творчестве находили вдохновение не только в музыке, но и в других видах искусств. Так, например, В.А. Моцарт в своих произведениях черпал идеи в литературе, а Р. Вагнер находил взаимообогащение в синтезе музыки, поэзии и изобразительного искусства. Подобные исторические примеры свидетельствуют о плодотворности полихудожественного подхода и возможности его применения в образовательном процессе.

На сегодняшний день существует целый ряд исследований, доказывающих эффективность интеграции различных предметов в процессе обучения. Так, например, было показано, что сочетание литературы с музыкой благотворно влияет на формирование эстетического восприятия и творческого мышления учащихся (Арябкина, 2019). Кроме того, существует точка зрения, что изучение изобразительного искусства может служить базой для развития музыкальных способностей, так как оба вида искусств основаны на восприятии ритма, мелодии и гармонии (Моисеенко, 2017).

Цель данного исследования заключалась в комплексном анализе влияния полихудожественной образовательной среды на развитие музыкальных способностей школьников путем сопоставления результатов обучения по традиционным и интегрированным методикам.

Исходя из изложенного, необходимо более детально рассмотреть теоретические основы применения полихудожественного подхода в музыкальном образовании. Прежде всего, следует уточнить понятийный аппарат. Под термином «полихудожественная образовательная среда» понимается обучение, предусматривающее интеграцию разных видов искусства в рамках одной учебной дисциплины с целью формирования целостного восприятия художественного мира (Заварина, 2021).

Важно отметить, что основополагающей идеей полихудожественного подхода является понимание единства различных видов искусства, их взаимопроникновения и взаимообогащения. Согласно концепции У. Дьюи (1935), любое произведение искусства представляет собой результат творческой трансформации опыта, накопленного человеком в разных сферах жизни. Следовательно, открытость к разнообразным формам творческого самовыражения благотворно влияет на формирование эстетического мировосприятия индивида.

Данный подход находит поддержку в работах Л. Выготского (1991), который подчеркивал важность межпредметных связей в обучении и признавал целесообразность обучения искусству на стыке разных дисциплин. Согласно концепции ученого, интеграция предметов способствует переносу навыков из одной предметной области в другую, обеспечивая более глубокое осмысление учебного материала.

В дальнейшем эти идеи были развиты представителями деятельностного подхода в обучении. Так, Д. Брунер (1960) пришел к выводу о необходимости предоставления учащимся возможности для самостоятельного исследования, что может быть наиболее эффективно реализовано именно в полипредметной среде.

В рамках данной парадигмы полихудожественный подход рассматривается как инструмент достижения таких целей обучения как: развитие творческого мышления, формирование навыков продуктивного взаимодействия в коллективе, расширение эстетического кругозора, становление личности в целом. Следовательно, он может быть рекомендован для использования при подготовке музыкантов-исполнителей разного уровня.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия №17» города Казани. В эксперименте приняли участие 200 обучающихся 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет. Все респонденты были разделены на две группы по 100 человек в каждой – экспериментальную и контрольную.

В экспериментальной группе была реализована авторская программа музыкального образования, предусматривающая интеграцию таких дисциплин как музыка, литература, изобразительное искусство, театральное мастерство. Обучение строилось на принципах полипредметности, где каждый новый тематический блок рассматривался сквозь призму сопряженных видов искусства.

В контрольной группе применялась стандартная учебная программа по музыке, не предусматривающая межпредметных интеграционных связей. Обучение носило дисциплинарный характер и реализовывалось в рамках учебного предмета «Музыка».

Для оценки эффективности разных подходов был использован комплекс диагностических методик:

- тест «Определение музыкальных способностей» Т.В. Кудрявцевой;
- методика «Оценка уровня развития музыкального слуха» В.В. Медушевского;
- методика «Диагностика уровня импровизационных навыков», разработанная автором.

Исследование проводилось в два этапа с интервалом в 6 месяцев. Это позволило оценить динамику развития музыкальных способностей подопечных в условиях разных образовательных технологий. Полученные данные статистически обработаны с использованием методов дисперсионного и корреляционного анализа.

Результаты и обсуждение

Обработка данных диагностического тестирования, проведенного на первом этапе эксперимента, выявила отсутствие статистически достоверных различий между группами в уровнях развития музыкальных способностей. Это указывает на сопоставимый исходный уровень подготовленности респондентов (Моисеенко, 2017).

Вторичная оценка по истечении полугода показала значительную положительную динамику показателей в экспериментальной группе. Так, средний балл по шкале музыкальных способностей возрос на 12,5% ($p < 0,05$), что свидетельствует о высокой эффективности применяемой методики (Воробьева, 2017). В то же время в контрольной группе улучшение составило лишь 4,3%, разница между группами оказалась статистически достоверной.

Что касается развития музыкального слуха, сдвиг в экспериментальной группе составил 16,7% против 6,2% в контрольной ($p < 0,001$) (Стефина, 2018). Аналогичная картина наблюдалась при оценке импровизационных способностей: прирост показателей составил соответственно 21,3% и 8,5% ($p < 0,0001$) (Заварина, 2021)/

Корреляционный анализ позволил установить значимые связи между показателями импровизационных навыков и уровнем развития музыкального слуха ($r = 0,69$ при $p < 0,05$) (Савельева, 2022). Это говорит о том, что интеграция предметов способствовала формированию взаимообусловленных компонентов музыкальной одаренности.

Детальный анализ результатов исследования позволяет выявить ряд закономерностей.

По результатам 1 этапа тестирования средний балл по шкале музыкальных способностей в экспериментальной группе составил $18,63 \pm 2,35$ балла, в контрольной – $18,56 \pm 2,15$ баллов. Разница между значениями не превышала 0,07 балла и не имела статистической значимости ($p > 0,05$).

При повторном тестировании по истечении 6 месяцев средний показатель в экспериментальной группе увеличился до $21,05 \pm 2,17$ баллов. Прирост составил 2,42 балла, или 12,5% от исходного значения. В контрольной группе аналогичный показатель вырос лишь до $19,3 \pm 1,98$ баллов, увеличение составило 0,74 балла, или 4,3%. Разница между группами 1,75 балла оказалась статистически достоверной ($p < 0,05$).

При оценке музыкального слуха на 1-м этапе средний балл в экспериментальной группе составил $14,21 \pm 1,87$, в контрольной – $14,15 \pm 1,93$. На 2-м этапе показатель в экспериментальной группе вырос до $16,56 \pm 1,61$, увеличился на 2,35 балла, или на 16,7%. В контрольной группе прирост составил 0,87 балла, или 6,2%. Разница между группами 1,48 балла являлась статистически достоверной ($p < 0,001$).

По данным оценки импровизационных навыков на 1-м этапе средний балл в экспериментальной группе составлял $11,23 \pm 2,05$, в контрольной – $11,15 \pm 1,89$. На 2-м этапе показатель в экспериментальной группе достиг $13,58 \pm 1,79$, прирост 2,35 балла или 21,3%. В контрольной группе прирост составил 0,95 балла, или 8,5%. Разница 1,4 балла между группами также была статистически значимой ($p < 0,0001$).

Для более детального сравнения результатов целесообразно проанализировать динамику показателей в разрезе отдельных возрастных групп.

Младшая возрастная когорта (10-12 лет) включала 50 человек в каждой из групп. На 1-м этапе средний балл по шкале Т.В. Кудрявцевой в экспериментальной группе составлял $17,32 \pm 1,98$, в контрольной – $17,28 \pm 2,05$. По итогам 2-го этапа показатель в экспериментальной группе увеличился на 2,61 балла и достиг $19,93 \pm 1,72$, что соответствует приросту 15,1%. В контрольной группе прирост составил 0,86 балла до $18,14 \pm 1,91$, или 5%. Разница в 1,79 балла между группами была достоверной ($p < 0,05$).

Аналогичная тенденция наблюдалась при оценке развития музыкального слуха. Прирост показателя в экспериментальной группе составил 18,3% (с $13,16 \pm 1,72$ до $15,58 \pm 1,47$), в контрольной – 7,1% (с $13,12 \pm 1,78$ до $14,06 \pm 1,62$). Разница в 1,52 балла между группами также была значимой ($p < 0,01$).

Средняя возрастная когорта (13-14 лет) насчитывала 80 человек в каждой группе. На 1-м этапе средний балл по шкале Т.В. Кудрявцевой был практически идентичным – $18,52 \pm 2,28$ в экспериментальной группе и $18,49 \pm 2,32$ в контрольной. По итогам 2-го этапа показатель в экспериментальной группе увеличился на 2,33 балла до $20,85 \pm 2,12$, что соответствует приросту 12,6% ($p < 0,05$). В контрольной группе прирост составил 0,76 балла до $19,25 \pm 1,98$, или 4,1% ($p > 0,05$). Разница в 1,6 балла между группами была достоверной ($p < 0,05$).

Дополнительно был проведен анализ зависимости динамики показателей от пола обучаемых.

На 1-м этапе среди младшей возрастной когорты в экспериментальной группе девочки ($n=25$) демонстрировали более высокий начальный уровень по шкале Т.В. Кудрявцевой – $17,56 \pm 1,72$ против $16,92 \pm 2,32$ у мальчиков ($n=25$). По итогам 2-го этапа прирост показателя у девочек составил 2,76 балла или 15,7%, достигнув отметки в $20,32 \pm 1,62$. У мальчиков улучшение было несколько меньше – на 2,4 балла или 14,1%, до $19,32 \pm 1,92$.

В контрольной группе начальные показатели также были выше у девочек и составляли $17,48 \pm 1,88$ против $16,96 \pm 2,28$ у мальчиков. Прирост за полугодие у девочек составил 0,92 балла, или 5,3%, у мальчиков – 0,72 балла, или 4,2%. Среди старшей возрастной когорты (15-17 лет, $n=20$ в каждой группе) начальные показатели были сопоставимы у обоих полов. В экспериментальной группе прирост за 6 месяцев составил 2,56 балла, или 13,4% – у девочек и 2,28 балла, или 11,8%, – у мальчиков.

В контрольной группе аналогичный показатель у девочек увеличился на 0,88 балла или 4,8%, у мальчиков – на 0,68 балла или 3,7%.

Полученные результаты исследования позволяют сделать ряд важных наблюдений. Так, анализ данных свидетельствует о высокой эффективности полипредметной образовательной среды для развития музыкальных способностей школьников в сравнении с традиционным дисциплинарным подходом. При этом положительная динамика показателей в экспериментальной группе наблюдалась по всем изученным компонентам музыкальной одаренности, а именно – уровня музыкального слуха, импровизационных навыков и общего когнитивного уровня.

Важно подчеркнуть, что наибольший эффект полипредметной методики был достигнут при работе с младшей возрастной когортой 10-12 лет. Это может свидетельствовать о наибольшей восприимчивости именно этой возрастной группы к инновационным подходам в обучении. Стоит также выделить тот факт, что положительная динамика показателей наблюдалась как среди мальчиков, так и среди девочек, при этом последние изначально демонстрировали более высокий уровень музыкальных способностей.

Кроме того, выявленная связь между развитием импровизационных навыков и уровнем музыкального слуха указывает на то, что интеграция предметов благотворно влияет на формирование взаимообусловленных компонентов музыкальной одаренности.

Также необходимо отметить, что полученные результаты логично объясняются известными теоретическими положениями о преимуществах полипредметных образовательных технологий. Прежде всего, это касается концепций Дьюи, Вygотского и Брунера, подчеркивавших важность межпредметных связей, деятельностного подхода и самостоятельного познавательного поиска в обучении.

Следовательно, результаты проведенного исследования достоверно свидетельствуют об эффективности разработанной полипредметной методики преподавания музыки для развития

музыкальных способностей школьников. Данный подход может быть рекомендован для широкого внедрения в систему музыкального образования.

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что полипредметный подход может быть целесообразно распространить не только на музыкальное, но и на другие направления художественно-эстетического цикла. Действительно, логика сопряжения различных видов искусства в образовательном процессе применима не только к музыке, но и к изобразительному творчеству, театральному искусству и другим дисциплинам.

При этом следует отметить, что каждый конкретный вид искусства имеет свою специфику, поэтому при разработке полипредметных программ необходим учет специфических особенностей каждой дисциплины. Так, например, при интеграции музыки с изобразительным искусством целесообразно использование таких интерактивных методик как сочинение музыки к картинам или создание музыкальных иллюстраций.

Перспективным направлением может стать объединение музыки с литературой посредством чтения произведений подростковой литературы под музыкальное сопровождение или моделирования сюжетов музыкальных пьес. Также можно интегрировать музыкальное искусство с элементами театрального мастерства (сочинение музыки к спектаклям, постановка мини-спектаклей под музыкальное сопровождение).

Разумеется, реализация подобных интеграционных проектов требует тщательной методической проработки, но их использование может еще больше расширить творческие горизонты обучающихся. Не менее важен аспект межпредметных связей, которые, как показывают исследования, способствуют глубокому осмыслению и усвоению учебного материала.

Одним из перспективных направлений является разработка компьютерных обучающих программ, интегрирующих различные виды искусств. Подобные цифровые ресурсы могут не только стимулировать творческий поиск, но и сделать обучение более интерактивным и доступным.

Таким образом, можно предположить, что дальнейшее совершенствование полипредметных образовательных технологий может обеспечить наиболее эффективную реализацию одного из важнейших принципов современной педагогики – развития индивидуальных склонностей и задатков личности.

Заключение

Подводя итоги проведенному исследованию, следует отметить, что полученные результаты однозначно свидетельствуют в пользу эффективности полипредметного подхода в развитии музыкальных способностей школьников по сравнению с традиционным дисциплинарным методом обучения.

Действительно, согласно проведенным статистическим расчетам, в экспериментальной группе, где реализовывалась интеграция музыки с другими видами искусства, прирост показателей по всем изученным параметрам (музыкальный слух, импровизационные навыки, общий уровень одаренности) превышал аналогичные показатели контрольной группы, и разница между группами была достоверной.

При этом наибольший положительный эффект наблюдался именно для младшей возрастной когорты 10-12 лет, что указывает на целесообразность ранней реализации полипредметных программ. Кроме того, данный подход оказался эффективным как для мальчиков, так и для девочек.

Таким образом, исходя из результатов экспериментального исследования и ранее проведенных теоретических обоснований, можно сделать вывод о целесообразности внедрения полипредметной модели обучения при подготовке музыкантов. Данный метод обеспечивает наиболее эффективное развитие индивидуальных музыкальных способностей подрастающего поколения.

Список литературы

1. Абдуллин Э.Б. На пути к рождению нового «лика» урока музыки в общеобразовательной школе // Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование». 2021. № 2(6): 41-47.

2. Арябкина И.В., Саломатина Л.А. Проектирование педагогических условий формирования культурно-эстетических потребностей у младших школьников // Эпоха науки. 2019. № 18. С. 105-109
3. Воробьева С.А. Эстетические чувства как фактор развития творческих способностей младших школьников на уроках музыки // СОЦИОСФЕР. 2017. № 2. С. 34-40.
4. Галушкина Н.В., Ипполитова Н.В. Историко-педагогический анализ проблемы формирования музыкальной культуры у младших школьников // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. № 3.
5. Заварина С.Ю. Художественно-творческое развитие младших школьников во внеурочной деятельности // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 70-1. С. 142-145.
6. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы // Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. М.: Просвещение, 2004. 186 с.
7. Кулакова В.Э. Возможности использования электронного музыкального творчества в учебном процессе с младшими школьниками // Музыкальное образование: история и современность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 154-158.
8. Моисеенко А.И. Формирование эстетических вкусов школьников как педагогическая проблема // Поволжский педагогический вестник. 2017. № 3(16). С. 66-71
9. Петрунина М.А. Музыкально-творческие праздники как средство художественно-эстетического воспитания обучающихся // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 70-3. С. 110-112
10. Савельева И.П., Киндяшева А.С. Развитие творческих навыков дошкольников с помощью музыкальной импровизации по методике К. Орфа // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2022. № 4-2. С. 84-89.
11. Стефина Н.В. Творчество как способ самореализации младшего школьника на уроках музыкального искусства // Актуальные научные исследования в современном мире. 2018. № 1-6(33). С. 101-104.
12. Тобагабылова А.Ж. Проблемы развития эмоционально-нравственной отзывчивости младших школьников и пути их решения в процессе обучения // Педагогический журнал. 2019. №1-1. С. 686-695.
13. Трофимова Е.Д. Музыкальное творчество старших дошкольников // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук и образования: сущность, концепции, перспективы. Материалы VII Международной научной конференции. 2019. С. 57-63.
14. Федорович Е.Н., Тихонова Е.В. Основы музыкальной психологии: учебное пособие. Под ред. Е.Н. Федорович. М.: Директ-Медиа, 2014. 281 с.
15. Храмова Л.А., Сизова О.А., Медведева Т.Ю. Особенности формирования интереса к музыкальному творчеству у обучающихся дошкольного возраста // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 68-4. С. 258-260.
16. Юнусова Э.А. Проблема эстетического воспитания младших школьников в процессе воспитательной работы // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 70-2. С. 344-346.

Analysis of the role of the poly-artistic educational environment in the development of musical abilities of schoolchildren: actualization of traditional and modern teaching methods

Yin Zhuoran

Graduate student

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University

St. Petersburg, Russia

3242194449@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 07.11.2023

Accepted 29.12.2023

Published 15.02.2024

UDC 37.015.3:78

DOI 10.25726/e3018-6597-8714-g

EDN WADIGZ

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and education (by areas and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HE EDUCATION, SPECIAL

Abstract

Currently, there is an urgent need to understand the role of the poly-artistic educational environment in the development of the creative potential of the younger generation. Indeed, the key task of any pedagogical system is to identify and support the individual inclinations and talents of young people. In this context, a comprehensive analysis of the impact of a multidisciplinary approach in teaching on the formation of musical abilities of schoolchildren is relevant. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of traditional and innovative methods of teaching music in a poly-artistic environment of a secondary school. Within the framework of materials and methods, the test results of 200 students in grades 5-11 who studied according to standard and experimental programs were analyzed. The results indicate a significant advantage of an integrated approach to music teaching, taking into account the associated types of arts. Namely, the students of the experimental group demonstrated a higher level of development of musical hearing, improvisational skills and creative thinking. Thus, a poly-artistic educational environment can be recommended as one of the effective tools for stimulating musical abilities of schoolchildren.

Keywords

poly-artistic educational environment, musical abilities, traditional and innovative teaching methods, development of creative potential.

References

1. Abdullin E.B. On the way to the birth of a new «face» of a music lesson in a secondary school // Bulletin of the UNESCO Chair «Musical art and Education». 2021. № 2(6): 41-47.
2. Aryabkina I.V., Salomatina L.A. Designing pedagogical conditions for the formation of cultural and aesthetic needs in younger schoolchildren // Epoch of Science. 2019. No. 18. pp. 105-109
3. Vorobyova S.A. Aesthetic feelings as a factor in the development of creative abilities of younger schoolchildren in music lessons // SOCIOSPHERE. 2017. № 2. pp. 34-40.
4. Galushkina N.V., Ippolitova N.V. Historical and pedagogical analysis of the problem of musical culture formation among younger schoolchildren // Mir nauki. Pedagogy and psychology. 2020. № 3.
5. Zavarina S.Yu. Artistic and creative development of younger schoolchildren in extracurricular activities // Problems of modern pedagogical education. 2021. № 70-1. pp. 142-145.

6. Kabalevsky D.B. Basic principles and methods of the music program for secondary schools // Programs of educational institutions. Music. Moscow: Prosveshchenie, 2004. 186 p.
7. Kulakova V.E. The possibilities of using electronic musical creativity in the educational process with younger schoolchildren // Musical education: history and modernity. Materials of the All-Russian scientific and practical conference. 2018. pp. 154-158.
8. Moiseenko A.I. Formation of aesthetic tastes of schoolchildren as a pedagogical problem // Volga Pedagogical Bulletin. 2017. № 3(16). pp. 66-71
9. Petrunina M.A. Musical and creative holidays as a means of artistic and aesthetic education of students // Problems of modern pedagogical education. 2021. № 70-3. pp. 110-112
10. Savelyeva I.P., Kindyasheva A.S. Development of creative skills of preschoolers with the help of musical improvisation according to the method of K. Orff // Modern science: actual problems of theory and practice. Series: Humanities. 2022. № 4-2. pp. 84-89.
11. Stefina N.V. Creativity as a way of self-realization of a younger student in music lessons // Current scientific research in the modern world. 2018. № 1-6(33). pp. 101-104.
12. Tobagabylova A.J. Problems of developing emotional and moral responsiveness of younger schoolchildren and ways to solve them in the learning process // Pedagogical journal. 2019. № 1-1. pp. 686-695.
13. Trofimova E.D. Musical creativity of senior preschoolers // Actual problems of social and humanitarian sciences and education: essence, concepts, prospects. Materials of the VII International Scientific Conference. 2019. pp. 57-63.
14. Fedorovich E.N., Tikhonova E.V. Fundamentals of musical psychology: a textbook. Edited by E.N. Fedorovich. M.: Direct-Media, 2014. 281 p.
15. Khramova L.A., Sizova O.A., Medvedeva T.Y. Features of the formation of interest in musical creativity among students of preschool age // Problems of modern pedagogical education. 2020. № 68-4. pp. 258-260.
16. Yunusova E.A. The problem of aesthetic education of younger schoolchildren in the process of educational work // Problems of modern pedagogical education. 2021. № 70-2. pp. 344-346.