

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Принципы реформирования обучения музыкальному искусству в высших учебных заведениях

Елена Викторовна Лукина

доцент департамента музыкального искусства, института культуры и искусств
Московский городской педагогический университет
Москва, Россия
Lukinae@bk.ru
 0000-0002-3981-0428

Ольга Ивановна Бадулина

доцент департамента методики обучения института педагогики и психологии
Московский городской педагогический университет
Москва, Россия
obadulina@mail.ru
 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 10.11.2022

Принята 03.12.2022

Опубликована 15.01.2023

 10.25726/s3006-5905-5953-u

Аннотация

Музыка как один из ведущих видов искусства является движущей силой познания окружающего мира и формирования духовного и культурного мира личности. Во время занятий музыкальным искусством у молодежи развивается мировоззрение, происходит воспитание морали, познание окружающей действительности, поэтому необходимо привлекать молодое поколение к музыкальной деятельности, ведь без музыки невозможно формирование гармоничной и всесторонне развитой личности. Реформирование системы образования невозможно без воспитания и развития высокодуховной и творческой личности, действующее место занимает музыкальное искусство, которое тесно связано с формированием духовной культуры. Через музыку человек познает и оценивает современный мир, формирует и распространяет философско-этические и культурологические идеи. Музыкальное искусство способствует передаче глубоких чувств, эмоций и формированию мировоззренческих позиций человека. Анализ литературных источников показал, что вопрос влияния музыки на формирование гармонично развитой личности привлекал внимание многих исследователей, однако остается не до конца проработанным и требует дальнейшего исследования. На современном этапе своего развития отечественная музыкальная педагогика столкнулась с определенными проблемами, обусловленными факторами нашей сегодняшней жизни. Эти сложности нужно решить, опираясь на новую философию образования, где главной целью является формирование творческой, высокообразованной, духовно обогащенной личности с высоким уровнем национальной и эстетической культуры.

Ключевые слова

реформирование, музыкальное образование, вуз, исследование.

Введение

Известный педагог (Бутова, 2011), который уделял огромное внимание формированию гармоничной личности ребенка, подчеркивал актуальность и необходимость музыкальных занятий,

потому что они непосредственно влияют на общее развитие, формируя эмоциональную сферу, пробуждая воображение, волю, фантазию. Он отмечает, что без музыкального воспитания невозможно полноценное интеллектуальное развитие личности.

Педагог доказывал, что именно в мелодии и словах русской народной песни кроется мощный воспитательный потенциал, который раскрывают перед личностью ребенка народные идеалы.

Известные композиторы отмечали, что действующее место в формировании личности, развитии ее духовного мира принадлежит музыке, ведь она способствует развитию высоких идеалов человечности и патриотизма. Они отмечали, что каждый народ обязан начинать музыкальное развитие с народной музыки, с весомых и ценных аутентичных музыкальных произведений, с целью формирования индивидуального музыкального вкуса личности, также положительно влияет на развитие эстетического вкуса и талантов (Горюнова, 2006; Иофис, 2013).

Ученые, исследовавшие музыкальные способности, описывали музыкальное искусство в тесном взаимодействии с человеческой психикой, что способствует формированию нравственных, идейных, эстетических взглядов (Гданский, 2012). Эти взгляды разделил известный французский писатель В. Гюго, который подчеркивал три константы успешного гражданина общества, таких как язык, цифра и нота, где язык необходим для общения, цифра – для развития мышления, а нота и музыка – для духовного мира (Павлов, 2019).

Материалы и методы исследования

Нужно также отметить о важном значении музыкального искусства в процессе национально-патриотического воспитания молодого поколения, которое сейчас считается наиболее актуальным из всех направлений воспитания. Музыкальное воспитание невозможно без национального и патриотического духа, вмещающая в себе огромный потенциал русской народной культуры. Фольклор и народное творчество являются наиболее действенным средством нравственно-этического воспитания, где художественное отражение волнующих общественных проблем проявляется в словесно-музыкальных формах, воспевая жизнь и быт русских (Зеер, 2014).

Формирование национальной культуры средствами музыкального воспитания является первоосновой всестороннего гармоничного развития личности. Музыка является мощнейшим средством эстетического и культурного формирования личности. Они подчеркивали целесообразность использования народной музыки и фольклора в процессе национально-культурного воспитания, что способствует знакомству молодежи с культурно-историческими и национальными традициями России. Музыка имеет неиссякаемый арсенал воспитательных средств для воздействия на внутренний мир молодого поколения, формирования ее морально-этических идеалов (Зеленкова, 2015).

Музыка помогает подрастающему поколению познавать окружающий мир и воспитывает их, ведь во время занятий музыкой высвобождаются многочисленные возможности для формирования основ морально-эстетических качеств и для гармоничного развития личности (Бахтизин, 2019).

Гуманистические ценности, усвоенные через занятия музыкой, формируют эмоциональное состояние, создают благоприятное русло для осознания прекрасного и некрасивого, добра и зла, любви и ненависти, способствуют улучшению собственной самооценки, собственной социализации (Румянцева, 2009). Музыка трансформирует общечеловеческие ценности в индивидуальные, которые занимают действующее место в жизни общества, становятся важным моментом, олицетворяющим значение занятий музыкой в гуманистическом и патриотическом воспитании молодого поколения (Фишман, 2019).

Общение с музыкальным искусством формирует у ребенка хороший музыкальный вкус, творческое эстетическое и художественное восприятие, воспитывает чувства и уважение к мировым и российским национальным музыкальным культурным ценностям и достояниям. Абсолютно все формы художественного воспитания воплощают в себе важные константы комплексного гармоничного воспитания, обеспечивающего разностороннее развитие личности (Зеер, 2014).

Результаты и обсуждение

Благодаря музыкальному искусству у человека развиваются эстетические способности и таланты, художественное сознание, накапливается и передается опыт художественно-эстетического развития общества, который трансформируется в музыкальный образ, возникают и реализуются художественно-эстетические способности, интересы, чувства (Фишман, 2019).

Исследовательницы отмечали, что художественно-эстетическое воспитание средствами музыкального искусства будет плодотворно осуществляться благодаря формированию в них общей музыкальности, учащиеся смогут чувствовать настроение и характер музыкального произведения, научатся сопереживать услышанному, понимать музыкальный образ, различать музыкальные явления. Вот почему с формированием общей музыкальности учащихся проявляется эмоциональное отношение к музыкальному искусству, формируется и развивается музыкально-слуховая культура, активизируется творческое отношение к музыкальному произведению, пробуждающее представление о красоте не только в самом себе, но и в окружающем мире (Павлов, 2019).

В музыковедении вопросы об эстетическом воспитании молодежи средствами музыки, потенциал средств воспитания функционируют вместе с другими формами и направлениями воспитания. Они являются фундаментом, где формируется психолого-чувственная основа, способствующая развитию эмоционально-познавательных, креативно-интеллектуальных, коммуникационных способностей и талантов.

При этом необходимо учитывать, что результат музыкально-эстетического воспитания зависит от восприятия искусства как важной формы национально-общественного сознания, сочетая в себе огромное количество средств художественно-эстетического воздействия, которые развивают творчество и патриотизм.

Без музыкального искусства невозможно формировать морально-этические ценности (сострадание, переживание, уважение, почитание), которые проявляются в отношении к окружающему миру, к обществу. Музыкальное искусство, подсознательно влияя на чувство личности, формирует ее мораль, способствует формированию ее национальной культуры (Павлов, 2009).

Музыкальное искусство способствует «прозрению» людей к красоте во всем. Они считают, что культура воспитания гармоничной личности в основном определяется количеством музыки в жизни человека, ведь, если сравнивать ее со спортом, который развивает тело, музыка – душу личности (Зеленкова, 2019). Авторы отмечают, что музыкальное искусство способствует формированию моральных ценностей молодежи, закладывает фундамент общей культуры будущего гражданина общества (Павлов, 2019).

Именно музыкальное творчество способствует улучшению процесса воспитания средствами музыкального искусства и предполагает соблюдение педагогами таких принципов, как:

- сочетание обучения и воспитания;
- сознание и научность во время занятий;
- связь обучения с общественной жизнью;
- доступность и индивидуальный подход к каждому (Гданский, 2012).

От детальной проработки вопроса музыкального воспитания студентов в полной мере зависит художественно-эстетическое и культурно-нравственное развитие личности и общества в целом.

Известные композиторы Г. Гендель и Л. Бетховен отмечали влияние музыкального искусства на нравственное развитие, убеждая, что от музыки необходимо становиться лучше, а не только просто получать удовольствие, слушая ее. Музыка призвана влиять на весь духовный мир молодого поколения, воспитывая его (Зеленкова, 2015).

Музыка способствует формированию духовного мира молодежи, пробуждает и воспитывает чувство патриотизма, расширяет мировоззрение (Бутова, 2011).

Современный преподаватель музыкального искусства должен быть одновременно и учителем, и воспитателем, и организатором музыкально-педагогического процесса, и, в то же время, консультантом.

В процессе музыкального обучения учитель должен сформировать у студента стремление быть неповторимой личностью в музыкальном искусстве, помочь отыскать оригинальное, самобытное

решение музыкально-творческих задач, свободно реализовать свои творческие возможности для себя и окружения человека только при наличии веры в самого себя.

Кроме того, должна быть организована методическая работа с молодыми специалистами. Они должны при необходимости получать помощь и консультации по вопросам методики преподавания, педагогики, психологии, способствующей повышению их профессиональной и методической компетенции (Леушин, 2017).

Необходимость постоянного совершенствования образовательной и воспитательной деятельности высшей школы в условиях современного времени, предъявляет все более высокие требования к качеству профессионально-педагогической подготовки учителя, к уровню его профессиональных знаний, умений и навыков. Это касается не только общей профессионально-педагогической подготовки, но и конкретных видов разнообразной музыкально-воспитательной деятельности, к которым воспитателю придется обращаться неоднократно (Фишман, 2019).

Организация музыкально-воспитательной деятельности осуществляется на основе плана музыкально-воспитательной работы образовательного учреждения, планов классных руководителей, руководителей объединений дополнительного образования, а также на основе целевых воспитательных программ.

Содержание и формы музыкально-образовательной деятельности избираются с учетом диагностики развития личности учащихся, их интересов, обязательно возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (Леушин, 2017).

Особое внимание при организации музыкально-воспитательной работы в учебных заведениях следует уделить применению разнообразных творческих форм работы со студентами.

Пригодятся коллективные фронтальные или групповые задания; индивидуальные или парные формы работы, в частности игра на музыкальном инструменте; предоставление возможностей ученикам почувствовать себя в роли учителя, готовя интересный, в частности в цифровом формате, материал согласно теме урока, создание ими собственных уроков-презентаций, цифровых таблиц и доски, подготовка интересного видеоматериала по выступлениям великих мастеров музыкального и изобразительного искусств и тому подобное (Бахтизин, 2019).

Сформировать и воспитать музыкальную культуру у студентов – важная задача педагогики XXI века. Преподаватель должен развить чувствительность и жажду учащихся к музыке, ввести их в мир красоты и добра, открыть в музыке животворящий источник человеческих чувств и переживаний, научить восхищаться неповторимостью музыкальных произведений, с уважением и интересом относиться к вечным произведениям искусства, при этом не нужно ограничиваться классической или народной музыкой. Новейшие технологии позволяют применять на уроке или во внеурочное время лучшие образцы эстрадной музыки разных стран мира и разных времен, знакомство и изучение великих лиц в искусстве (Фишман, 2019).

Важная роль в воспитании учеников принадлежит специально организованной воспитательной работе во внеучебное время. Такую работу называют внеурочной или внеклассной. Внеклассная воспитательная работа занимает одно из главных мест в учебном процессе, так как в ней удовлетворяются потребности в общении, происходит творческое развитие личности. Она направлена на удовлетворение интересов и запросов.

Кроме того, естественно дополняет уроки музыкального искусства и имеет целью расширить музыкальный кругозор студентов, углубить полученные знания по данной дисциплине, а также усовершенствовать исполнительские певческие или инструментальные навыки и умения.

На различных мероприятиях студенты имеют больше возможности для самопроявления, для сольного инструментального исполнения или ансамблевой игры на музыкальном инструменте, для создания собственных композиций, композиторской деятельности, дирижерской и тому подобное.

Музыкально-воспитательная работа направлена на воспитание свободной личности. Эта деятельность основана на законах творчества, которые предусматривают привлечение подростков к реальному сотворчеству, интеллектуальному диалогу, дает возможность чувствовать себя свободным человеком. Художественная образовательная деятельность способствует независимому мышлению,

предполагает разработку многих исследований в разнообразных отраслях, является одним из средств всестороннего развития личности ребенка, так как ученик ощущает свою творческую независимость, возможность достижений и реализации себя в будущем (Захарченко, 2020).

Истинное познание искусства начинается там, где человек познает красоту для себя, живет в этой красоте, стремится к ней. Так, одной из ступенек в процессе художественно-эстетического воспитания ребенка является, по словам педагога, музыка.

Она становится постижением языка чувств, для чтения которого первыми и самыми яркими страницами являются народная песня. Чувство величия и красоты человека закладывают произведения музыкального искусства. Педагогическая деятельность накапливает опыт творческой деятельности, поскольку дает возможность учащимся испытать свои силы в различных ее видах. Используя необходимые методы и формы работы на уроке музыкального искусства или во внеурочное время, учитель формирует у своих учеников качества личности, которые необходимы для жизни в современном мире, а именно мобильность, изобретательность, отзывчивость, милосердие, креативность (Бергер, 2015).

Пути обогащения творческого потенциала человека разнообразны, но художественно-эстетическое воспитание в этом процессе является главным. Оно выступает итоговым, завершающим элементом системы общего воспитания, придает ей законченности и насыщает всю ее структуру сугубо человеческим содержанием.

Заключение

Искусство может пробуждать творческие способности человека даже тогда, когда они еще дремлют и не имеют опоры для себя в жизненном опыте. Организация музыкально-воспитательной работы в учебных заведениях способствует получению умений практической реализации учащимися и студентами в вузах основ музыкального воспитания разных возрастных групп, а также закономерностей процесса развития цельной личности.

Дальнейшее исследование обозначенной проблемы предполагает совершенствование и поиск других современных форм, методов, приемов современной организации музыкально-воспитательной деятельности учителя музыкального искусства.

Список литературы

1. Бахтизин Р.Н., Баулин О.А., Мазитов Р.М., Шайхутдинова Н.А. Трансформация системы подготовки специалистов в условиях перехода на ФГОС 3++ // Высшее образование в России. 2019. № 5. С. 104-110.
2. Бергер Н.А., Горбунова И.Б., Яцентковская Н.А. Общее музыкальное образование в Школе XXI века. // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 6 (55). С. 147 - 151.
3. Бутова И.А. Формирование профессиональной мобильности музыканта-концертмейстера в процессе обучения в музыкальном колледже: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург. 2011. 23 с.
4. Гданский Н.И. Применение современных информационных технологий в учебном процессе высшей школы: монография // М.: Изд-во РГСУ. 2012. 147 с.
5. Горюнова Л.В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема развивающегося образования России : автореф. дис. ... д-ра пед. наук Ростов-на-Дону, 2006. с. 44
6. Захарченко В.С., Мезенцева С.В. Исполнительская практика как фактор профессионального становления музыканта. Опыт, проблемы и пути совершенствования качества подготовки специалистов в сфере культуры и искусства. // Материалы XIX Всероссийской научно-методической конференции. Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК. 2020. с. 219 - 226.
7. Зеер Э.Ф. Социально-профессиональная мобильность учащейся молодежи как фактор подготовки к динамическому профессиональному будущему // Образование и наука. 2014. № 8 (117). С. 33-48.

8. Зеленкова Е.В. Творческое мышление музыканта: специфика развития в процессе профессиональной подготовки // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 2(51). С. 207-209.
9. Иофис Б.Р. Сочинение музыки: содержание дефиниции как проблема музыкознания и педагогики музыкального образования // Вестник кафедры ЮНЕСКО. Музыкальное искусство и образование. 2013. № 4. с. 85-94.
10. Леушин И.О., Леушина И.В. Некоторые проблемы организации самостоятельной работы студентов в техническом вузе // Высшее образование в России. 2017. № 6. С. 51-56.
11. Павлов Д.Н. Музыкально-композиционная деятельность как средство развития творческой самореализации студентов колледжа культуры: монография. // Екатеринбург. 2019. с. 110
12. Румянцева З.В. Художественно-педагогическая мобильность педагога-музыканта: сущность и структура // Искусство и образование. 2009. № 5 (61). С. 96-103.
13. Фишман Б.Е. О субъектности студента вуза в образовательной деятельности // Высшее образование в России. 2019. № 5. С. 145-154.

Principles of reforming musical art education in higher educational institutions

Elena V. Lukina

Associate professor at the Department of Musical Art, Institute of Culture and Arts
Moscow City Pedagogical University
Moscow, Russia
Lukinae@bk.ru
 0000-0002-3981-0428

Olga I. Badulina

Associate Professor of the Department of Teaching Methods of the Institute of Pedagogy and Psychology
Moscow City Pedagogical University
Moscow, Russia
obadulina@mail.ru
 0000-0000-0000-0000

Received 10.11.2022

Accepted 03.12.2022

Published 15.01.2023

 10.25726/s3006-5905-5953-u

Abstract

Music as one of the leading types of art is the driving force of cognition of the surrounding world and the formation of the spiritual and cultural world of the individual. During musical art classes, young people develop a worldview, moral education takes place, knowledge of the surrounding reality, therefore it is necessary to involve the younger generation in musical activity, because without music it is impossible to form a harmonious and comprehensively developed personality. The reform of the education system is impossible without the upbringing and development of a highly spiritual and creative personality, the current place is occupied by musical art, which is closely connected with the formation of spiritual culture. Through music, a person learns and evaluates the modern world, forms and distributes philosophical, ethical and cultural ideas. Musical art contributes to the transmission of deep feelings, emotions and the formation of a person's worldview. The analysis of literary sources has shown that the question of the influence of music on the formation of a harmoniously developed personality has attracted the attention of many researchers, but remains not fully worked out and requires further research. At the present stage of its development, Russian music pedagogy has

faced certain problems caused by the factors of our current life. These difficulties need to be solved based on a new philosophy of education, where the main goal is the formation of a creative, highly educated, spiritually enriched personality with a high level of national and aesthetic culture.

Keywords

reformation, music education, university, research.

References

1. Bahtizin R.N., Baulin O.A., Mazitov R.M., Shajhutdinova N.A. Transformacija sistemy podgotovki specialistov v uslovijah perehoda na FGOS 3++ // *Vysshee obrazovanie v Rossii*. 2019. № 5. S. 104-110.
2. Berger N.A., Gorbunova I.B., Jacentkovskaja N.A. Obshee muzykal'noe obrazovanie v Shkole XXI veka. // *Mir nauki, kul'tury, obrazovanija*. 2015. № 6 (55). S. 147 - 151.
3. Butova I.A. Formirovanie professional'noj mobil'nosti muzykanta-koncertmejestera v processe obuchenija v muzykal'nom kolledzhe: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Ekaterinburg. 2011. 23 s.
4. Gdanskij N.I. Primenenie sovremennyh informacionnyh tehnologij v uchebnom processe vysshej shkoly: monografija // M.: Izd-vo RGSU. 2012. 147 s.
5. Gorjunova L.V. Professional'naja mobil'nost' specialista kak problema razvivajushhegosja obrazovanija Rossii : avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk Rostov-na-Donu, 2006. s. 44
6. Zaharchenko V.S., Mezenceva S.V. Ispolnitel'skaja praktika kak faktor professional'nogo stanovlenija muzykanta. Opyt, problemy i puti sovershenstvovanija kachestva podgotovki specialistov v sfere kul'tury i iskusstva. // *Materialy XIX Vserossijskoj nauchno-metodicheskoj konferencii*. Ulan-Udje: Izdatel'sko-poligraficheskij kompleks FGBOU VO VSGIK. 2020. s. 219 - 226.
7. Zeer Je.F. Social'no-professional'naja mobil'nost' uchashhejsja molodezhi kak faktor podgotovki k dinamicheskomu professional'nomu budushhemu // *Obrazovanie i nauka*. 2014. № 8 (117). S. 33-48.
8. Zelenkova E.V. Tvorcheskoe myshlenie muzykanta: specifika razvitija v processe professional'noj podgotovki // *Mir nauki, kul'tury, obrazovanija*. 2015. № 2(51). S. 207-209.
9. Iofis B.R. Sochinenie muzyki: sodержanie definicii kak problema muzykoznanija i pedagogiki muzykal'nogo obrazovanija // *Vestnik kafedry JuNESKO. Muzykal'noe iskusstvo i obrazovanie*. 2013. № 4. s. 85-94.
10. Leushin I.O., Leushina I.V. Nekotorye problemy organizacii samostojatel'noj raboty studentov v tehničeskom vuze // *Vysshee obrazovanie v Rossii*. 2017. № 6. S. 51-56.
11. Pavlov D.N. Muzykal'no-kompozicionnaja dejatel'nost' kak sredstvo razvitija tvorcheskoj samorealizacii studentov kolledzha kul'tury: monografija. // Ekaterinburg. 2019. s. 110
12. Rumjanceva Z.V. Hudozhestvenno-pedagogičeskaja mobil'nost' pedagoga-muzykanta: sushhnost' i struktura // *Iskusstvo i obrazovanie*. 2009. № 5 (61). S. 96-103.
13. Fishman B.E. O sub#ektnosti studenta vuza v obrazovatel'noj dejatel'nosti // *Vysshee obrazovanie v Rossii*. 2019. № 5. S. 145-154.