

0-799717

На правах рукописи

Иванова Лилия Николаевна

**МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКА
СРЕДСТВАМИ ВОКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**13.00.05 – теория, методика и организация
социально-культурной деятельности**

**АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук**

Казань – 2013

Диссертация выполнена на кафедре социально-культурной деятельности ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств».

Научный руководитель:

Шамсутдинова Дильбар Валиевна
доктор педагогических наук,
профессор

Официальные оппоненты:

Жарков Анатолий Дмитриевич
доктор педагогических наук,
профессор кафедры культурно-
досуговой деятельности ФГБОУ
ВПО «Московский государственный
университет культуры и искусств»

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КФУ

0000610470

Боговарова Вера Александровна
доктор педагогических наук,
профессор, декан факультета
среднего специального образования
ЧОУ ВПО «Академия социального
образования»

Ведущая организация:

**ГОБУК ВПО «Волгоградский
государственный институт
искусств и культуры»**

Защита состоится 01 марта 2013г в 11.00 часов на заседании диссертационного совета Д 210.005.03. в ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств» по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт. д.3, зал диссертационного совета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств».

Электронная версия автореферата размещена на официальных сайтах: www.kazguki.ru и www.vak2.ed.gov.ru

Автореферат разослан: 01 февраля 2013 года.

Ученый секретарь диссертационного совета

Р. И. Турханова

1. Общая характеристика работы.

Актуальность исследования. В последние десятилетия в системе художественного образования Российской Федерации происходят существенные изменения, обусловленные новой социально-экономической ситуацией переустройства Российского государства, вхождением России в мировую культурно-образовательную среду, процессом переосмысления целей и задач, поставленных перед отечественным образованием.

Министерство образования и науки РФ, министерство культуры РФ, осуществляя последовательную политику в области художественного воспитания и образования детей и молодежи в процессе социокультурной деятельности, исходят из принципиального понимания культуры как важнейшего условия свободного и разностороннего развития личности, как одного из основополагающих факторов социально-экономического развития государства и становления в нашей стране гражданского общества. Музыкально-эстетическое развитие, приобщение молодого поколения к культуре следует рассматривать не просто в числе важных направлений культурной политики, но как проблему общенационального государственного масштаба, от решения которого зависит будущее Российского государства. В решении поставленных государством задач развития, воспитания и образования детей и молодежи важная роль отведена системе детских образовательных учреждений, в деятельности которых определяющей функцией является развитие склонностей, способностей, интересов, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

В то же время, заметное снижение культурно-образовательного уровня населения привело к изменениям в системе ценностных диспозиций, что особенно затронуло мировоззрение, потенциал духовности и нравственности подростка. Нарушение соответствия между рациональным и эмоциональным развитием человека привело к отчуждению его от культуры, природы, самого себя.

Эстетическая культура, характеризующая эмоциональную и интеллектуальную жизнь подростка, является компонентом базовой культуры личности. Значимым фактором эстетического приобщения личности к идеалам культуры, является искусство, которое позволяет человеку осознать его эстетические способности и открывает неограниченные возможности для их совершенствования. Искусство как один из важнейших факторов формирования эстетической культуры подростка влияет на целостность его личности, личностный опыт, мотивационную сферу.

Большими возможностями в решении задач эстетического воспитания подростка обладает система дополнительного образования, призванная удовлетворять интересы, духовные, социокультурные и образовательные потребности. Однако, инновационные изменения, происходящие в системе дополнительного образования, преодоление единообразия и формальной

усредненности в организации образовательного процесса еще не стали условием для эффективного музыкально – эстетического развития подростка.

В этой связи перед педагогической теорией и практикой встают вопросы поиска и обоснования, эффективных организационно-педагогических условий музыкально-эстетического развития подростка в учреждении дополнительного образования детей на основе синтеза искусств.

Степень разработанности проблемы. Основополагающее значение для нашего исследования имеют труды, помогающие составить целостное представление о специфике исследуемой проблемы.

Исходным при определении педагогического смысла понятия «музыкально-эстетическое развитие», «эстетическая культура» явились:

- фундаментальные работы А. Баумгартена, Г. В.Ф. Гегеля, И. Канта, Ф.В.И. Шеллинга, Ф. Шиллера, в которых обоснованы основные категории современной эстетики, особый язык теоретической мысли об искусстве;

- философские труды Н. А. Бердяева, Ю. Б. Борева, А. И. Бутова, Н.Л.Лейзерова, А. Ф. Лосева, М. С. Кагана, Н. И. Кнященко, А. И. Комарова, Н. А. Крылова, А. И. Сохора, в которых эстетическая культура человека рассматривается как способ чувственного освоения мира, составляющая процесса формирования общей культуры человечества;

- психологические исследования Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, П. М. Якобсона;

- педагогические теории соотношения эстетической культуры личности и эстетической культуры общества (М. А. Верб, А. В. Пирадов, У. Ф. Суна, Л. П. Чурина), где эстетическая культура личности представлена как готовность и способность человека к художественно-эстетическому восприятию, переживанию, творчеству.

В науке имеется определенный набор знаний, содержащий предпосылки решения исследуемой проблемы:

- основные категории эстетики, теории искусства, универсально-системные модели мира культуры разработаны в трудах Г. В.Ф. Гегеля, И.Канта, М. Хайдеггера, Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра;

- экзистенциальное направление в личностно-культурном становлении получило отражение в трудах Р. Барта, А. Камю, Ж. Лакана, Ж. П. Сартра, К.Г. Юнга;

- аксиологический аспект эстетической культуры представлен в работах искусствоведов (В. Ф. Асмус, В. В. Ванслов), педагогов (И. И. Зарецкая, А.В.Кирьякова, Л. Б. Соколова);

- эстетическая культура как интегральное личностное образование рассмотрена в работах В. Н. Липского, А. В. Пирадова, И. П. Подласого;

- изучены составляющие эстетической культуры: эстетическое восприятие (Р. Арнхейм), эстетическое сознание (Л. П. Печко), эстетическое чувство (Л. Г. Юлдашев, Н. В. Савин), эстетические взгляды, эстетический вкус (Б. Т. Лихачев, В. В. Сериков), эстетический идеал (В. Н. Липский);

- выявлен познавательный потенциал эстетической деятельности (М.А.Верб), эстетической воспитанности и критерии ее сформированности (Д. М. Гришин), принципы эстетического воспитания (Е. В. Квятковский), культуросообразности (А. Дистервег);

- теоретические основы организации, определение содержания, форм, методов эстетического воспитания в образовательном процессе отражены в работах Д. Б. Кабалецкого, С. М. Каргапольцева, Г. Г. Коломийца, А.Н.Мокрицкого, Б. М. Неменского, В. Н. Шацкой;

- особенности организации социокультурного процесса в учреждениях дополнительного образования детей изложены в работах В. И. Андреева, В.А. Березиной, В.А.Боговаровой, М. И. Болотовой, В. А. Горского, А.Д.Жаркова, С. Н. Ждановой, А. И. Щетинской.

Отдельные аспекты проблемы формирования музыкально-эстетической культуры, в частности, школьников рассмотрены в трудах современных ученых: Аряпкиной И.В., Беловой Н.А., Бруснициной А.Н., Булгакова В.Д., Джонг Енг Су, Егоровой Л.В., Ежовой Л.А., Заусалина А.Н., Ивановой В.Г., Картавцевой М.Т., Костиной Э.П., Калимуллиной О.А., Кравчук Л.В., Кунгурцевой И.Н., Ларина А.Н., Мальцевой Т.А., Муртазиной Г.Р., Пирадовой Е.Д., Плыгун С.В., Сысоевой Г.Н., Шастиной Т.В..

Однако, при всей значимости вышеобозначенных исследований, проблема музыкально-эстетического развития подростка в учреждении дополнительного образования детей не получила должного освещения.

Исследование проблемы музыкально-эстетического развития в условиях системы дополнительного образования позволили нам выявить **противоречия** между:

- объективными факторами, диктующими необходимость разработки методологии и технологической базы музыкально-эстетического развития подростков и недостаточной степенью теоретического осмысления социокультурных практик и механизмов его эффективности.

- потребностью практики учреждений дополнительного образования детей в научно-методическом обеспечении процесса музыкально-эстетического развития подростка и недостаточной теоретической разработанностью проблемы в педагогической науке и социокультурной практике.

- педагогическим потенциалом социокультурной деятельности учреждений дополнительного образования в музыкально-эстетическом развитии подростков и не разработанностью педагогических условий его реализации.

Выявленные противоречия обусловили постановку **проблемы исследования**: каковы педагогические условия музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально – сценической деятельности в учреждении дополнительного образования?

Актуальность, теоретическая значимость, недостаточная разработанность рассматриваемой проблемы позволили определить **тему**

диссертационного исследования: **«Музыкально-эстетическое развитие подростка средствами вокально – сценической деятельности в системе дополнительного образования».**

Объект исследования процесс эстетического воспитания в учреждении дополнительного образования детей.

Предмет исследования: педагогические условия музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально – сценической деятельности в учреждении дополнительного образования.

Цель исследования: выявить и обосновать педагогические условия музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально – сценической деятельности в учреждении дополнительного образования.

Гипотеза исследования: музыкально-эстетическое развитие подростка средствами вокально – сценической деятельности в учреждении дополнительного образования будет эффективным при реализации следующих педагогических условий:

- создании культурно-эстетической воспитательной среды, позволяющей подростку включаться в самостоятельную музыкально-эстетическую деятельность по усвоению эстетических ценностей, идеалов;
- отбора содержания эстетического воспитания с учетом интеграции, синтеза искусств, развивающих эстетическое восприятие подростка;
- использовании личностно-ориентированных методов воспитания, стимулирующих эстетическую направленность подростка на интеллектуально-эмоциональное освоение эстетических ценностей, готовность к музыкально-эстетической деятельности.

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определены следующие **задачи исследования:**

1. Уточнить структуру и содержание понятий:

«эстетическая культура подростка» как интегративного качества личности.

«музыкально-эстетическое развитие» как процесс формирования музыкально-эстетической культуры личности подростка средствами вокально-сценической деятельности в системе дополнительного образования;

2. Выявить возможности использования интеграции и синтеза искусств в музыкально-эстетическом развитии подростка средствами вокально-сценической деятельности в учреждении дополнительного образования детей.

3. Разработать и апробировать структурно-функциональную модель музыкально-эстетического развития подростка в учреждении дополнительного образования детей средствами вокально-сценической деятельности.

4. Выявить и апробировать критериальные показатели эффективности педагогических условий музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально-сценической деятельности в учреждении дополнительного образования детей.

Методологическую основу исследования составили: положения философии и методологии образования о человеке как самоценном субъекте (Л. Н. Коган, В. М. Розин); положения культурологического (Н. А. Бердяев, М. А. Верб, Л. А. Волович, Б. С. Гершунский, А. Ф. Лосев, А. А. Радугин); аксиологического (Б. М. Бим-Бад, А. В. Кирьякова) подходов, ориентирующие исследователя на определение позиций субъектов эстетического воспитания. Взаимосвязь указанных методологических подходов определяет теорию и практику исследуемого процесса, его результаты.

Теоретической основой исследования являются:

- *на общенаучном уровне:* теории личностно-ориентированного воспитания (Е. В. Бондаревская, Н. И. Монахов, В. В. Сериков, В.А.Сластенин, В. А. Сухомлинский, И. С. Якиманская); теория педагогического творчества, культуры педагогической деятельности (В.А.Кан-Калик, Н. Д. Никандров, В. Г. Рындак, Л. Б. Соколова); теории эстетического воспитания (И. И. Зарецкая, А. Я. Зись, Н. И. Киященко, Н.Л. Лейзеров, Т. Манро, А. А. Оганов, Л. П. Печко, С. Т. Шацкий); теория и практика педагогики дополнительного образования (А. Г. Асмолов, В.А.Березина, А. К. Бруднов, А. Я. Журкина, О. Е. Лебедев, Л. Г. Логинова, Л. Ю. Ляшко, С. В. Сальцева, А. И. Щетинская и др.);

- *на конкретно-научном уровне:* теории эстетического воспитания подростков (Е. М. Алехина, С. Н. Жданова, С. М. Каргапольцев, В.А. Крутецкий, Б. Т. Лихачев, С. В. Масловская, А. Ф. Яфальян); теоретические основы психологии искусства (Л. С. Выготский, Л.Я. Дорфман, В. П. Зинченко, Е. П. Крупник, Д. А. Леонтьев, П.М. Якобсон); идеи продуктивного творчества (В. И. Андреев, С.С.Гольдентрихт, Я. А. Пономарев, А. П. Тряпицына), педагогического взаимодействия (И. А. Зимняя, В. А. Сластенин); идеи художественной педагогики и педагогики искусства (П. П. Чистяков, А. Н. Мокрицкий, В.Н.Шацкая, Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский).

Основные методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме и результатов педагогических исследований; ретроспективный анализ социально-педагогической деятельности учреждений дополнительного образования; анализ нормативных документов, сравнительный анализ социокультурных образовательно-воспитательных моделей, психологическое тестирование; метод экспертной оценки; включенное наблюдение; социально-педагогический эксперимент; прогнозирование и моделирование воспитательного процесса.

База исследования: Экспериментальное исследование проводилось на базе подросткового клуба «Юность» МБУ «Подросток» города Казани Республики Татарстан, средних общеобразовательных школ №135, №70, №15, в системе дополнительного образования - ДМШ №24, ДМШ №7 им. А. С. Ключарева города Казани Республики Татарстан. В исследовании на

всех его этапах приняли участие 206 подростков учреждений дополнительного образования и 98 педагогов, 36 родителей.

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа в период с 2007 по 2012 гг.

На первом этапе (2007–2009 гг.) – изучались и анализировались теоретические работы по исследуемой проблеме, обобщался опыт деятельности учреждений дополнительного образования республики Татарстан и Ульяновской области по музыкально-эстетическому развитию подростка в учреждениях дополнительного образования; проводился анализ инструктивно-методической продукции; отрабатывались основные теоретические подходы к проблеме, формулировались цели, задачи, основные понятия и гипотеза исследования.

Основные методы исследования: анализ философской, психолого-педагогической литературы, педагогического опыта, моделирование, обсервационные (прямое, косвенное и включенное наблюдение за деятельностью педагогов и подростков в театре музыки и танца учреждения дополнительного образования детей), диагностические (анкетный опрос, тестирование, интервьюирование, беседа).

На втором этапе (2009–2011 гг.) – разрабатывалась структурно-функциональная модель музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально-сценической деятельности в учреждении дополнительного образования детей; осуществлялась опытно-поисковая работа, в ходе которой производилось уточнение рабочей гипотезы, выявлялись и апробировались педагогические условия, обеспечивающие эффективность музыкально-эстетического развития подростка, корректировались содержание, методы, формы исследуемого процесса.

Применялся комплекс методов исследования: анкетный опрос, тестирование, интервьюирование, беседа, наблюдение, обработка данных, формирующий эксперимент, лонгитюдные исследования.

На третьем этапе (2011–2012 гг.) – заключительном – систематизировались, обобщались и анализировались результаты опытно-поисковой работы, оформлялось диссертационное исследование и научно-методические рекомендации.

На данном этапе использовались методы статистической обработки экспериментальных материалов исследования, табличной и диаграммной интерпретации данных, сопоставительный анализ полученных результатов.

Научная новизна результатов исследования:

- уточнены структура и содержание понятий:

«музыкально-эстетическая культура подростка» – это интегративное качество личности, характеризующееся совокупностью знаний о сущности эстетических категорий (прекрасное, безобразное, комическое, трагическое), способов музыкально-эстетического преобразования окружающей действительности, позволяющее подростку полноценно воспринимать

прекрасное в жизни и искусстве, готовностью и способностью к вокально-сценической, творческой деятельности.

«музыкально эстетическое развитие подростка» как процесс формирования музыкально-эстетической культуры, интегративного качества личности, характеризующего ее эмоциональную, интеллектуальную сферы жизнедеятельности, отражающего эстетическую направленность субъекта на освоение музыкально-эстетических ценностей, готовность к вокально-сценической деятельности.

- определены возможности интеграции и синтеза искусств как интегративного средства музыкально-эстетического развития подростка, позволяющие внести коррективы в социокультурный воспитательный процесс учреждения дополнительного образования детей;

- разработана структурно-функциональная модель музыкально-эстетического развития подростка в учреждении дополнительного образования детей средствами вокально-сценической деятельности, отражающей логику и внутриэтапную динамику исследуемого процесса, его цель, задачи, методы, результаты;

- выявлены педагогические условия, обеспечивающие реализацию структурно-функциональной модели музыкально-эстетического развития подростка в учреждении дополнительного образования средствами вокально-сценической деятельности: создание культурно-эстетической воспитательной среды, позволяющей подростку включаться в самостоятельную музыкально-эстетическую деятельность по усвоению эстетических ценностей, идеалов; отбор содержания эстетического воспитания с учетом интеграции, синтеза искусств, развивающих эстетическое восприятие подростка; использование лично-ориентированных методов воспитания, стимулирующих эстетическую направленность подростка на интеллектуально-эмоциональное освоение эстетических ценностей, готовность к музыкально-эстетической деятельности.

Теоретическая значимость результатов исследования:

- обоснование в качестве методологической базы исследования культурологического, лично-деятельностного, аксиологического подходов обогащает теорию эстетического воспитания в учреждении дополнительного образования детей

- определение этапов (стимулирующе-мотивационный, содержательно-деятельностный, оценочно-результативный) музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально-сценической деятельности в учреждениях дополнительного образования детей вносит вклад в педагогические основы организации социокультурной образовательно-воспитательной деятельности.

Практическая значимость результатов исследования:

- разработано научно-методическое обеспечение процесса музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально-сценической

деятельности в учреждениях дополнительного образования, включающее дополнительные образовательные программы, сценарии детских театральных спектаклей и мюзиклов; комплекс методов, средств, систему занятий, направленных на развитие музыкально-эстетического вкуса, музыкально-эстетического идеала; подготовлены методические рекомендации по организации образовательно-воспитательной деятельности в учреждении дополнительного образования детей, направленные на совместную деятельность педагогов и родителей по музыкально-эстетическому воспитанию детей.

- обоснованы диагностические методики определения эффективности музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально-сценической деятельности в учреждениях дополнительного образования детей, которые могут быть использованными в практике работы городских и сельских учреждений дополнительного образования детей, учителями общеобразовательных школ, средних специальных учреждений, воспитателями детских садов, студентами, магистрами, аспирантами.

Достоверность и обоснованность научных результатов, выводов и рекомендаций, представленных в исследовании, обеспечена целостностью методологических позиций, концептуальной непротиворечивостью, обусловлена использованием совокупности теоретических и эмпирических методов, адекватных предмету исследования, проведением опытно-поисковой работы в естественных условиях, репрезентативностью выборок, качественным и количественным анализом экспериментальных данных, обработкой результатов исследования методами математической статистики.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и полученные результаты отражены в статьях, учебно-методическом пособии, а также докладывались и обсуждались на международных, республиканских и региональных научно-теоретических и научно-практических конференциях: на международном конгрессе, посвященном 40-летию КазГУКИ «Тюрко-славянский диалог культур и цивилизаций: история и современность» (Казань, 2009), на международной научно-практической конференции «Социально-интеграционный потенциал национальной культуры, искусства, туризма в условиях модернизации российского общества» (Казань, 2010), на региональной научно-практической конференции «Проблемы развития экономики, культуры и истории Восточного Закамья» (Уфа, 2010), на IX международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию профессора Ф. Г. Ялалова, (Нижекамск, 2011), на международной научной конференции «Проблемы инновационности, конкурентоспособности и саморазвития личности в условиях модернизации педагогического образования» (Казань, 2012), на заседаниях кафедры социально-культурной деятельности КазГУКИ. Результаты исследования отражены в 13 публикациях автора объемом 8.5 п.л.

Личное участие автора заключается в осуществлении теоретического анализа процесса музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально-сценической деятельности в учреждении дополнительного образования детей; проведении опытно-поисковой работы и систематизации полученных результатов; разработке внедрении структурно-функциональной модели исследуемого процесса и ее экспериментальной апробации; выявлении педагогических условий, способствующих эффективной реализации модели музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально-сценической деятельности в учреждении дополнительного образования детей.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Понятие «развитие» рассматривается в психологии в двух значениях: как развитие психики и как развитие личности. Развитие психики трактуется как «закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в их количественных, качественных и структурных преобразованиях. Под развитием личности понимается процесс формирования личности как социального качества индивида в результате его социализации и воспитания.

2. Музыкально-эстетическое развитие осуществляется на основе применения общедидактических принципов научности, систематичности и доступности, связи обучения с жизнью, наглядности, а также принципов художественной дидактики: а) целостности, сходства и различия); б) интереса, увлеченности, изучения музыки как живого искусства; в) интонационности, ассоциативности, вариативности и образности.

3. Синтез хореографических и вокальных искусств в деятельности подростка в учреждении дополнительного образования детей интегрирует нравственные и эстетические категории (красота, гармония, добро), обеспечивает трансформацию их в художественные образы, пробуждает рефлексию подростка на эстетические ценности, диалог и, в целом, влияет на повышение уровня его эстетической культуры; дает возможность максимально индивидуализировать процесс музыкально-эстетического воспитания, делать его открытым и субъективно содержательным, нацеленным на развитие эстетических мотивов, эстетических потребностей, знаний, чувств подростка.

4. Структурно-функциональная модель музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально-сценической деятельности в учреждении дополнительного образования детей, основные концептуальные положения которой представлены совокупностью научных подходов (аксиологический, личностно-деятельностный) и принципов (целостности, аксиологизации, гуманизации, индивидуализации, эмоциональной насыщенности, культуру – и природосообразности) отражает логику и внутризетапную динамику исследуемого процесса; включает цель, задачи, методы, педагогические условия; позволяет наиболее эффективно управлять

процессом музыкально-эстетического развития подростка и прогнозировать его результат.

5. Значимыми характеристиками понятия «музыкально-эстетическая культура» выступают когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельностно-творческий критерии, которые являются показателями эффективности педагогических условий музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально-сценической деятельности в учреждениях дополнительного образования детей.

Структура исследования. Структура диссертации отражает логику, содержание и результаты исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложения.

Основное содержание работы.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характеризуется его объект и предмет, формулируется цель, задачи и гипотеза, оценивается степень научной разработанности проблемы, раскрываются научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе : «Теоретические аспекты проблемы музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально-сценической деятельности в системе дополнительного образования» рассматривается научная разработанность проблемы музыкально-эстетического развития подростков средствами вокально-сценической деятельности в системе дополнительного образования, представлена система дополнительного образования как фактор музыкально-эстетического развития подростков средствами вокально-сценической деятельности, раскрыта музыкально-эстетическая культура как критерий эффективности музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально-сценической деятельности в системе дополнительного образования.

В процессе исследования было выявлено, что в гуманистической отечественной педагогике XIX и XX вв. музыкально-эстетическому развитию уделялось значительное внимание.

Философско-эстетический аспект рассмотрения исследуемой проблемы дает возможность представить музыкально-эстетическое развитие в свете основных законов развития природы и общества, как процесс овладения общечеловеческими ценностями. Особое место занимают труды ученых, посвятивших свою деятельность проблемам теории и практики всеобщего музыкального обучения и воспитания.

Основной целью художественно-эстетического воспитания *средствами вокально-сценической деятельности* является система формирования музыкально-эстетической культуры личности как части всей ее духовной культуры, разностороннее развитие личности посредством усиления эмоционально-нравственного, воспитательного воздействия искусства. Для этого определены ведущие задачи, реализующиеся на основе

развития эмоционально-нравственного и музыкального восприятия учащихся: а) формирование эмоционального отношения к искусству на основе его восприятия; б) формирование у личности осознанного отношения к искусству; в) формирование деятельно-практического отношения к творчеству.

Вокально-сценическая деятельность – это процесс активного освоения культуры на основе интеграции всех видов и жанров искусства.

Музыкально-эстетическое развитие осуществляется на основе применения общедидактических принципов научности, систематичности и доступности, связи обучения с жизнью, наглядности, а также принципов художественной дидактики: а) целостности, сходства и различия; б) интереса, увлеченности, изучения музыки как живого искусства; в) интонационности, ассоциативности, вариативности и образности.

Особая роль музыкально-эстетического развития детей и подростков принадлежит системе дополнительного образования. Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов и реализуется посредством дополнительных образовательных программ и услуг, как в учреждениях дополнительного образования детей, так и в общеобразовательных учреждениях. Дополнительное образование детей по своему содержанию охватывает все сферы жизнедеятельности человека и реализуется в неограниченном образовательными стандартами пространстве. В системе дополнительного образования детей образовательный процесс строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную функции.

Характеристиками воспитывающего эффекта деятельности в учреждении дополнительного образования детей являются:

- удовлетворение духовной и эстетической потребности детей во встрече с новым в мире и в себе;
- учет целостности человека, обусловленной гармонией разума (его объемом и содержанием), души (ее романтичности, возвышенности) и тела (его красоты, физического совершенства);
- учет субъектности человека, его индивидуальности и целевой активности в любом виде деятельности.

В педагогической теории применяются следующие категории: а) эстетическая культура; б) художественная культура; в) музыкальная культура. Следуя диалектическому закону о соотношении единичного, особенного и общего, мы приходим к мысли, что единичное (музыкальная культура) выражает и несет в себе специфику особенного (художественная культура) и общего (эстетическая культура). И эта диалектическая взаимосвязь эстетической и музыкальной культуры личности позволяет обоснованно ввести категорию музыкально-эстетической культуры личности.

На основании экспертных оценок теоретиков и практиков нами были выявлены критерии эффективности музыкально-эстетического развития детей и подростков в системе дополнительного образования, которые отражают уровень сформированности музыкально-эстетической культуры.

Музыкально-эстетическая культура личности – это совокупность качеств музыкально-эстетического сознания и музыкально-эстетической деятельности личности, раскрывающих меру освоения ею духовных ценностей общества.

Исходя из специфики и цели исследования, мы считаем, что составляющими компонентами музыкально-эстетической культуры личности являются: а) музыкально-эстетические потребности; б) эстетическое восприятие и понимание музыки; в) художественно-творческие умения и навыки; г) музыкально-эстетический вкус; д) музыкально-эстетическая деятельность.

Во второй главе: «Опытно-экспериментальная работа по музыкально-эстетическому развитию подростка средствами вокально-сценической деятельности в учреждении дополнительного образования детей» обосновываются педагогические условия музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально-сценической деятельности в учреждении дополнительного образования детей и раскрываются результаты опытно - экспериментальной работы по музыкально-эстетическому развитию подростка средствами вокально-сценической деятельности в учреждении дополнительного образования детей.

Обоснование педагогических условий, обеспечивающих эффективность воспитания эстетической культуры подростка в учреждении дополнительного образования детей, обусловило необходимость создания структурно-функциональной модели исследуемого процесса, ибо она дает абстрактное отражение основных изучаемых характеристик процесса, повышая способность исследователя к пониманию и разрешению встающих перед ним проблем.

В нашем исследовании структурно-функциональная модель музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально-сценической деятельности в учреждении дополнительного образования была разработана на основе аксиологического и личностно-деятельностного подходов.

Структурно-функциональная модель музыкально-эстетического развития подростка (рис.1), отражает цель (воспитать музыкально-эстетическую культуру подростка), задачи, принципы (целостности, аксиологизации, гуманизации, индивидуализации, эмоциональной насыщенности, культуры – и природосообразности); методы и формы личностно-ориентированного образования (целесолагания, стимулирования, моделирования, убеждения, создание ситуации успеха и воспитывающих ситуаций), которые носят эвристический характер; педагогические условия музыкально-эстетического развития - создание культурно-эстетической

воспитательной среды, позволяющей подростку включаться в самостоятельную музыкально-эстетическую деятельность по усвоению эстетических ценностей, идеалов; отбор содержания эстетического воспитания с учетом интеграции, синтеза искусств, развивающих эстетическое восприятие подростка; использование личностно-ориентированных методов воспитания, стимулирующих эстетическую направленность подростка на интеллектуально-эмоциональное освоение эстетических ценностей, готовность к музыкально-эстетической деятельности позволяют целостно представить поэтапность данного процесса

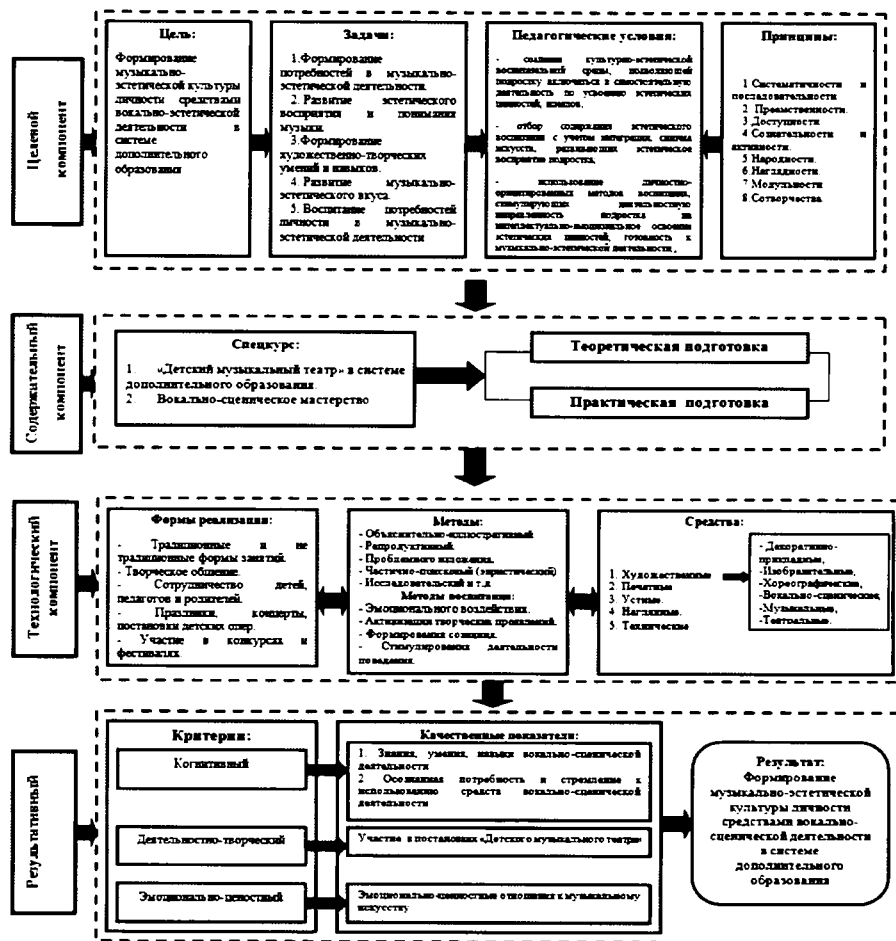

Рис. 1. Модель музыкально-эстетической развития личности подростка средствами вокально-сценической деятельности в системе дополнительного образования

В процессе исследования установлено, что синтез искусств (хореография, вокал, литература) интегрирует нравственные и эстетические категории (красота, гармония, добро), обеспечивает трансформацию их в художественные образы, пробуждает рефлексию подростка на музыкально-эстетические ценности, диалог и в целом влияют на повышение уровня его музыкально - эстетической культуры. Более всего к синтезу искусств, универсальному вокально-сценическому языку, в котором соединяются музыкальные, драматические, изобразительные и пластические выразительные средства, тяготеет музыкальный театр. Обосновано, что музыкальный театр, его зрелищность, волшебность, синтетичность, обращение к принципу синтеза искусств, основан на стремлении к идеалу эстетически прекрасного. Приобщаясь к основам классического и современного искусства, знакомясь со средствами эмоционально-художественной выразительности, подросток учится организовать мысли, направляя их в сторону более глубокого познания жизни, преобразования окружающей действительности по законам красоты.

Экспериментальное исследование проводилось на базе подросткового клуба «Юность» МБУ «Подросток» города Казани Республики Татарстан, средних общеобразовательных школ №135, №70, №15, в системе дополнительного образования - ДМШ №24, ДМШ №7 им. А. С. Ключарева города Казани Республики Татарстан. Всего в проведенном экспериментальном исследовании принимало участие свыше 300 детей.

В констатирующем эксперименте приняли участие 206 подростков учреждения дополнительного образования детей, 98 педагогов, 36 родителей. Были определены степени музыкально-эстетической культуры подростка. Данные и результаты этапа экспериментальной работы актуализировали необходимость повышения уровня музыкально-эстетической культуры подростка и обусловили создание экспериментальной (106 детей) и контрольной (100 детей) групп, далее по тексту – ЭГ и КГ. Группы по возрасту, уровню сформированности музыкально-эстетической культуры и половозрастному признаку были идентичны. В ЭГ апробировалась авторская дополнительная образовательная программа, сценарии детских театральных спектаклей и мюзиклов; комплекс методов, средств, систему занятий, направленных на развитие эстетического вкуса, эстетического идеала; КГ занималась по программе, включающей отдельные разделы по эстетическому, хореографическому, нравственному воспитанию.

Структура, содержание понятия «музыкально-эстетическая культура подростка» повлияли на выбор критериев музыкально-эстетического развития подростка (когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельностно-творческий) и позволили определить показатели, по которым мы судим об уровне сформированности данного феномена.

На основе экспертных оценок были выявлены следующие диагностические признаки компонентов музыкально-эстетической культуры личности подростка:

когнитивный: эстетический кругозор; понятийно-категориальная осведомленность в области культуры и искусства; система знаний сущности эстетической культуры, содержания эстетических категорий;

эмоционально-ценностный: отношение к эстетической культуре как к ценности; стремление к личностному самосовершенствованию; направленность личности на удовлетворение эстетических потребностей; познавательный интерес в области искусств;

деятельностно-творческий: умения преобразования жизни по законам красоты; способы создания эстетических ценностей; оценивание результатов эстетической деятельности; включенность в эстетическую деятельность; способность к художественно-эстетическому творчеству, эстетической рефлексии.

Динамика формирования музыкально-эстетической культуры подростка на начальном и завершающем этапах эксперимента, в %

Критерии	Уровни	Группы			
ЭГ	КГ				
Этапы опытно- экспериментальной работы					
Начало	оконч.	начало	оконч.		
<i>Когнитивный</i>	<i>Низкий (элементарный)</i>	13,2	2,5	28	26
Средний (допустимый)	70,4	42,6	57,5	60,9	
Высокий (творческий)	16,4	54,9	14,5	13,1	
<i>Эмоционально-ценностный</i>	<i>Низкий (элементарный)</i>	16,7	5,1	37,3	34
Средний (допустимый)	59,2	22,4	52	52,4	
Высокий (творческий)	24,1	72,5	10,7	13,6	
<i>Деятельностно-творческий</i>	<i>Низкий (элементарный)</i>	11,4	2,5	45,3	43,5
Средний (допустимый)	62,7	30,1	48,4	47,8	
Высокий (творческий)	25,9	67,4	6,3	8,7	

Для ликвидации случайности результатов и прослеживания динамики музыкально-эстетического развития подростка в процессе опытно-

экспериментальной работы мы проводили обобщающие срезы, позволяющие сравнивать результаты. Полученные результаты показывают, что показатели высокого (творческого) уровня, соответствующие итоговому и контрольному срезам по деятельностно-творческому критерию в ЭГ возросли в 2,5 раза (с 25,9% до 67,4%) и в 3 раза по когнитивному (16,4% и 54,9%), эмоционально-ценностному (с 24,1% до 72,5%).

В КГ отмечается незначительное сокращение показателей, характеризующих низкий (элементарный) уровень и соответственно возрастание по другим уровням (кроме среднего (допустимого) уровня деятельностно-творческого критерия).

Сравнение уровней музыкально-эстетического развития в учреждении дополнительного образования подростков на начало и конец эксперимента в ЭГ и КГ показывает, что структурно-функциональная модель данного процесса при соблюдении педагогических условий способствует успешному музыкально-эстетическому развитию подростка как интегративного качества личности.

Полученные результаты и вытекающие из них выводы дают основания для следующего заключения:

-положительная динамика результатов сформированности музыкально-эстетической культуры подростковой группы в учреждении дополнительного образования детей средствами вокально-сценической деятельности, отраженная в проведенном исследовании, дает основания считать, что выдвинутая гипотеза подтверждена, поставленные задачи решены, цель исследования достигнута.

-педагогическими условиями музыкально-эстетического развития являются: создание культурно-эстетической воспитательной среды, позволяющей подростку включаться в самостоятельную музыкально-эстетическую деятельность по усвоению эстетических ценностей, идеалов; отбор содержания эстетического воспитания с учетом интеграции, синтеза искусств, развивающих эстетическое восприятие подростка; использование личностно-ориентированных методов воспитания, стимулирующих эстетическую направленность подростка на интеллектуально-эмоциональное освоение эстетических ценностей, готовность к музыкально-эстетической деятельности.

-в процессе исследования установлено, что синтез искусств (хореография, вокал, литература) интегрирует нравственные и эстетические категории (красота, гармония, добро), обеспечивает трансформацию их в художественные образы, пробуждает рефлексию подростка на музыкально-эстетические ценности, диалог и в целом влияют на повышение уровня его музыкально - эстетической культуры.

Результаты и выводы диссертационного исследования могут быть рекомендованы для использования учреждениями дополнительного образования и культурно-досуговой деятельности.

Итоги исследования дают основания сделать заключение о позитивном ресурсе разработанной педагогической модели музыкально-эстетического развития подростка средствами вокально-сценической деятельности в системе дополнительного образования.

Основные положения и результаты исследования нашли отражение в следующих публикациях:

Статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ:

1. *Иванова, Л. Н.* Музыкально-эстетическое воспитание личности в истории зарубежной педагогической мысли: статья / Л. Н. Иванова // Образование и саморазвитие: Научный журнал.- Казань: Центр инновационных технологий, 2011. №1.-С.176-180.

2. *Иванова, Л. Н.* Музыкально-эстетическое воспитание личности в истории отечественной педагогической мысли: статья / Л. Н. Иванова // Образование и саморазвитие: Научный журнал.- Казань: Центр инновационных технологий, 2012. №1 (29).-С.150-155.

3. *Иванова, Л. Н.* Музыкально-эстетическая культура личности: сущность и составляющие компоненты: статья / Л. Н. Иванова // Вестник КазГУКИ: Научный журнал. – Казань: центр «Культура» Казан. Госуд. ун –та культуры и искусств, 2012. № 3 , С. 39-41.

4. *Иванова, Л. Н.* Создание культурно-эстетической воспитательной среды как одно из педагогических условий музыкально-эстетического развития подростков средствами вокально-сценической деятельности в учреждениях дополнительного образования: статья / Л. Н. Иванова // Вестник КазГУКИ: Научный журнал. – Казань: центр «Культура» Казан. Госуд. ун –та культуры и искусств, 2013. № 1 , С. 70-80.

Учебные пособия и методические рекомендации:

5. *Иванова, Л. Н.* Развитие музыкально-эстетической культуры личности подростка в процессе вокально-сценической деятельности: учебно-методическое пособие / Л.Н. Иванова.- Казань: Изд-во Инф.-изд.центр «Культура», 2013г., 88 с.

Научные статьи и материалы докладов на научных конференциях

6. *Иванова, Л. Н.* Этнокультурные семейные традиции как фактор социализации личности: статья / Л. Н. Иванова // «Тюрко-славянский диалог культур и цивилизаций: история и современность»: Материалы Международного конгресса, посвященного 40-летию КГУКИ - Казань: Изд-во Казанского государственного университета культуры и искусств.- 2009. - С. 99-102.

7. *Иванова, Л. Н.* Деятельность Ассамблеи народов Татарстана в развитии межэтнической и межконфессиональной толерантности: статья / Л. Н. Иванова // «Социально-психологическая безопасность народов Поволжья»: материалы Международной научно-практической конференции; 22 июня 2009 г.; под ред. И. М. Юсупова, с Г. Г. Семеновой – Полях.- Казань: изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2009.- С. 82-87.

8. *Иванова, Л. Н.* Художественно-творческое развитие личности средствами детского фольклора: статья / Л. Н. Иванова // «Социально-интеграционный потенциал национальной культуры, искусства, туризма в условиях модернизации российского общества»: материалы Международной научной конференции, 20 апр.2010 г.: в 2ч. / Сост.: Р. М. Валеев, В.Р. Алиакберова; науч.ред. Р. Р. Юсупов, Р. М. Валеев; Казан. Гос ун-т культуры и искусств.- Казань: Изд-во Казан. Гос. университета культуры и искусств, 2010.- С. 138-140.
9. *Иванова, Л. Н.* Особенности обучения и воспитания учащихся в условиях поликультурной среды: статья / Л. Н. Иванова // «Этнодидактика народов России: проблемы обучения и воспитания в конкурентной образовательной среде»: Материалы VIII Международной научно-практической конференции 27 апр. 2010.- Нижнекамск, 2010.-С. 48-49.
10. *Иванова, Л. Н.* Детский русский песенный фольклор и его значение в воспитании детей младшего школьного возраста: статья / Л. Н. Иванова // «Проблемы развития экономики, культуры и истории Восточного Закамья»: Материалы региональной научно-практической конференции.- Уфа, 2010.- С. 53-58.
11. *Иванова, Л. Н.* Этнокультурные традиции как средство духовно-нравственного воспитания в условиях полиэтничного общества: статья / Л. Н. Иванова // «Духовно-нравственный потенциал современного общества в подготовке специалистов социально-культурной сферы третьего тысячелетия»: Материалы Международной научно-практической конференции 28 апр. 2011 г.: Казань Изд-во Казан. Гос. университета культуры и искусств , 2011.- С. 109-112.
12. *Иванова, Л. Н.* Использование взаимосвязи этнохудожественной культуры народов региона среднего Поволжья в процессе музыкального обучения: статья / Л. Н. Иванова // «Этнодидактика народов России: Многомерность, многомерные компетенции: Материалы IX Международной научно-практической конференции посвященной 60 – летию профессора Ф. Г. Ялалова, 12 мая 2011 г. - Нижнекамск, 2011. - С. 141-142.
13. *Иванова, Л. Н.* Проблема музыкально-эстетического воспитания личности в педагогической практике региона Поволжья: статья / Л. Н. Иванова // «Проблемы инновационности, конкурентоспособности и саморазвития личности в условиях модернизации педагогического образования»: Материалы Международной научной конференции.- Казань: Изд-во К(В)ФГУ, 2012.- С.221-226.

Юз

Подписано в печать 30.01.2013г.

Формат 60/90^{1/16} Усл. печ. л. 1,25

Заказ № 204. Тираж 100 экз.

Отпечатано в Инф.-изд. центре «Культура»

Казань гос. ун-та культуры и искусств

420059, Республика Татарстан,

Оренбургский тракт, 3,