0-772967

На правах рукописи

Леонтьева Татьяна Викторовна

Формирование эстетической культуры подростков средствами народной музыки (на примере учреждений дополнительного образования)

13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной деятельности

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Казань – 2008

Работа выполнена на кафедре педагогике и психологии Федерального Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский государственный университет культуры и искусств»

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор, *Сироткин Лев Юрьевич*

Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАО *Волович Леонид Аркадьевич*

доктор педагогических наук, профессор *Новаторов Владимир Ефимович*

Ведущая организация: ФГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет культуры и искусств»

Защита состоится «19» декабря 2008 года в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 210.005.03 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора педагогических наук при Федеральном Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский государственный университет культуры и искусств» по адресу: 420059 г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 3 зал Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО «Казанский Государственный университет культуры и искусств», и на официальном сайте http:// www.kazguki.ru/

Автореферат разослан «19» ноября 2008 г.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ

0000438963

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат педагогических наук, доцент Р.И. Турханова

Общая характеристика работы

Актуальность исследования. В современных социально-экономических условиях примитивизируется эстетическое начало в жизни человека (окружающее пространство не отличается красотой и снижается культура поведения людей и т.д.). Для динамичного развития общества, поддержания динамики социокультурной модернизации необходимо преобладание высокохудожественных, эстетических ценностей и идеалов национальной культуры, а не ценности, навязанные массовой культурой. В XXI столетии общество, с одной стороны, нуждается в эстетически развитой личности, умеющей понимать, ценить и создавать прекрасное, но с, другой – имеет место ярко выраженная тенденция преобладания рационально-логических способов познания в педагогическом процессе. Такой подход затрудняет духовное развитие подрастающего поколения, так как не развивается эмоционально-чувственная сфера, без которой невозможно полноценное эстетическое развитие личности. В сложившихся условиях проблема формирования эстетической культуры подрастающего поколения, способного испытывать эстетические эмоции, чувства и реализовывать эстетический потенциал в мире культуры, приобретает актуальную значимость.

В современном обществе есть две ярко выраженные тенденции, порожденные противоречивыми процессами глобализации и регионализации: с одной стороны преобладание унификации мировых культур, с другой – возрастающий интерес к национальным культурам. Народная мудрость, аккумулированная в многовековой памяти национальной культуры, указывает современному подростку пути духовного и физического совершенствования, достижения единства внутреннего и внешнего, гармонии с миром и самим собой. В народной музыке отображены особенности национального мировоззрения и характера, национальный идеал человека, а также культурные традиции народа. В последнее время утрачивается естественный процесс постижения народной музыки путем передачи ее через поколения. Поэтому возрождение народной музыки, использование ее эстетического потенциала осуществляется в настоящее время в основном через школы и студии, особенно в условиях городской среды. Музыкальный фольклор используется эпизодически, часто только при работе в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования с дошкольниками и младшими школьниками.

Степень разработанности проблемы исследования. Проблема формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки сложна и многогранна. В разные эпохи она решается по-разному. Проблеме эстетического воспитания были посвящены работы Г.Г.Солодовой, Н.А. Климовой, И.И. Барабановой, В.И. Гладилиной, Т.А. Калинкина, М.Х.Герандокова, О.Н. Органовой, Л.А. Волович, Н.И. Киященко, М.С.Кагана, А.И.Комаровой, Р.П. Шульги, В.М. Пивоева и др.. Проблема места и роли народной культуры в воспитании подрастающего поколения рассматривается социологами, этнографами, педагогами и психологами

В.Я.Бабенко, И.И.Валеева, Л.С.Выготского, А.Г.Здравомысловой, Р.К.Кузеевой, А.Н.Леонтьев, М.С.Старгеуса, Ю.А. Цагарелли, В.А.Петрушина, Л.Л.Бочкаревой, Г.В.Иванченко и др. Исследованию этнопедагогики (традиции народного воспитания) посвящены труды В.Ф.Афанасьева, К.Ш. Ахиярова, Г.Н. Волкова, З.Г.Нигматова, М.Г.Стельмаховича, Я.И. Ханбикова, О.А. Пашина. Разработка проблем музыкального фольклора носит искусствоведческий характер. Проблема собирания фольклора разработана в трудах С.С. Алымова, В.С. Базина, А.А.Иванова, А.В. Киселева и др.. В работах Т.В. Поповой, А.Л. Топоркова, О.А. Пашиной раскрываются жанровые особенности фольклора. Отдельные жанры музыкального фольклора исследует И.И. Земцовский (лирические песни, былины), Н.П. Кузьмина (молодежные игры и хороводы) и т.д. Имеются программы, посвященные проблеме приобщения детей к музыкальному фольклору, но в большинстве своем они относятся к воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста (Д.А. Рытов, Е.Г Боронина, Г.Г. Ибрагимова и др.). Э.П. Герасимова применяет национальное музыкальное искусство для формирования этнической толерантности у подростков. В.В. Путиловская формирует художественный интерес подростков средствами музыкального фольклора и т.д..

На основе анализа психолого-педагогической, искусствоведческой, философской литературы, изучения опыта работы музыкальных школ и школ искусств, современных требований общества к воспитанию подрастающего поколения нами были выявлены следующие ***противоречия***: 1) между ориентацией общества на эстетическую развитую личность и низким уровнем эстетизации современного общества; 2) социальной потребностью приобщения подростков к народной музыке и недостаточной разработанностью вопросов эффективного использования ее ресурсов в воспитании эстетической культуры подростка в музыкальных школах и школах искусств.

На основании выявленных противоречий была определена ***проблема***: определить педагогические условия и модель процесса художественно-эстетического воспитания подростков средствами народной музыки.

Исходя из этого, была определена ***тема*** исследования: «Формирование эстетической культуры подростков средствами народной музыки (на примере учреждений дополнительного образования)».

Цель исследования – теоретическое обоснование и практическая реализация педагогических условий и модели по формированию эстетической культуры подростков средствами народной музыки.

Объект исследования – формирование эстетической культуры подростков в процессе участия и приобщения к народной музыке в музыкальной деятельности.

Предмет исследования – педагогические условия формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки.

Гипотеза исследования – эффективность формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки достигается при условии

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО
КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

реализации предлагаемой модели и соблюдении следующих общих и частных педагогических условий:

Общие педагогические условия: готовность педагогов-музыкантов к воспитанию эстетической культуры средствами народной музыкальной культуры; использование потенциала народной музыки, которая способствует формированию эстетических ценностей и развитию у подростков эстетических чувств, воображения, мышления, памяти и т.д.; использование дифференцированного и индивидуального подходов в процессе музыкальной деятельности; учет возрастных особенностей в организации эстетического воспитания подростков.

Частные педагогические условия:

1) организация эмоционального пространства в процессе деятельности с использованием народных музыкальных традиций;

2) понимание народной музыкальной культуры через ее коды, символы, знаки, изучение музыкальных традиций жизни народа;

3) овладение музыкальным языком народной культуры в процессе формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки;

4) использование коммуникативных особенностей народной музыки как способа оптимизации музыкальной деятельности;

5) установление взаимосвязи между изучением и исполнением народной музыки подростками (что ведет к определенным изменениям в мировосприятии, меняет их отношение к культуре в целом, а также влияет на стиль общения и поведения подростков).

Задачи исследования:

1. Выявить формирующий потенциал народной музыки в воспитании эстетической культуры подростков.

2. Теоретически обосновать и экспериментально подтвердить комплекс педагогических условий. Апробировать модель формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки.

3. Определить критерии формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки.

4. Раскрыть специфику формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки в учреждениях дополнительного образования.

Методологическую основу исследования составляют идеи, положения и методические основы современных социально-психологических и педагогических концепций, разработанных и применяемых в отечественной педагогике и психологии (М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, В.И. Петрушин, С.А. Кравченко, Л.Ю.Сироткин и др.); в области музыкальной культуры и образования (Б.В. Асафьев, Ю.Б Алиев, Э.Б Абдуллин, В.К. Белобородова, А.Гольденвейзер, Г. Нейгауз, Д. Кабалевский, В.В. Медушевский, В.И.Петрушин, А.Н. Сохор, Р.А.Тельчарова, С. Фейнберг, Н. Шацкая, Г.М.Цыпин, Б.Яворский); а также исследования по народной педагогике (В.Ф. Афанасьев, К.Ш. Ахияров, Г.Н. Волков, З.Г. Нигматов,

М.Г.Тельмахович, О.А. Пашин, Я.И. Ханбиков и др.); исследования в области эстетического воспитания (А.А. Адаскина, И.И. Барабанова, М.А.Верб, Л.М. Гуляева, Н.И. Киященко, О.В. Лармин, М.С. Каган, Б.Н.Абросимов и др.).

Научная новизна исследования:

– выявлен и охарактеризован воспитательный потенциал народной музыки в формировании эстетической культуры подростков, заключающийся: в использовании традиций народной музыки и ее эстетически значимых ценностей для формирования сознания и художественно-образного мышления подростков; во влиянии на чувства и эмоции подростков, которое происходит за счет художественно-творческого изложения материала народной музыки; в изучении особенной эстетической знаковой системы, характерной для песенного и инструментального народного музыкального творчества;

– теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены педагогические условия и модель, обеспечивающие эффективность процесса формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки.

– определены критерии формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки: интерес подростков к народным музыкальным традициям; восприятие и усвоение произведений народного искусства; способность подростков к активной творческой деятельности, участие в музыкальной деятельности.

– раскрыта специфика формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки: расширение познавательной сферы подростков (через изучение народной музыки узнают много нового о культуре, обрядах, обычаях своего народа); мотивация подростков к коллективному творчеству и творческому самовыражению (это исполнение народной музыки в ансамблях, оркестрах, совместное написание докладов, подготовка мероприятий, участие в исследовательской деятельности); развитие когнитивной сферы подростков (развитие чувственной и эмоциональной сферы подростков путем включения в их пространство народной музыки, развитие мышления, речи, фантазии, анализ абстрактных идей через изучение знаковости, музыкального языка, кодов народной музыки).

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что проанализированы составляющие компоненты эстетической культуры подростков и влияние на них социокультурной ситуации. Выделен эстетический потенциал народной музыки, раскрыта специфика формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки. Определены критерии эстетического воспитания подростков средствами народной музыки. Разработаны педагогические условия, способствующие приобщению подростков к народной музыке.

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты обеспечивают педагогов музыкальных школ и школ искусств научно обоснованными выводами и рекомендациями по организации процесса эстетического воспитания подростков средствами

народной музыки. Учебное пособие «Народная музыка в эстетическом развитии личности» (Казань 2007), и монография «Эстетическая культура учащихся в условиях трансформации современного российского общества» (Казань 2004) используются в работе творческих вузов, культурно-досуговых учреждений, музыкальных школ и школ искусств. В них обосновываются актуальность и целесообразность изучения в музыкальных школах и школах искусств народной музыки с целью повышения эффективности эстетического воспитания и успешной социализации подростков.

Достоверность и обоснованность результатов обеспечиваются последовательной реализацией методологической основы исследования на всех его этапах; использованием комплекса методов, адекватных предмету исследования и поставленным задачам; продолжительностью опытно-экспериментальной работы и получением положительных результатов, статистической значимостью полученных данных.

Апробация и внедрение результатов исследования проводились на базе Дворца детского творчества им. Алиша г. Казани, Центра детского творчества при муниципальном учреждении культуры «Дом культуры» г. Рузаевки (Республика Мордовия), ДМШ №4 и ДМШ №11 г. Казани. Основные положения, результаты, выводы и рекомендации обсуждались на кафедрах педагогики и психологии; народно-инструментального творчества Казанского государственного университета культуры и искусств; на республиканской научно-практической конференции «Психолого-педагогические основы духовно-нравственного воспитания личности в системе образования» (Казань 2001); VIII международной научно-практической конференции к 125-летию КГПУ «Формы и методы воспитательной работы в Вузе» (Казань 2001) Всероссийской научно-практической конференции (КГАКИ 2002); республиканской конференции КГПУ (Казань 2002); Всероссийской научно-практической конференции КГУКИ (Казань 2003); Всероссийской научно-практической конференции «Научно-методологическая основы модернизации содержания социокультурного образования» (Казань 2005); Международной научно-практической конференции «Проблемы межкультурных коммуникаций в содержании социогуманитарного образования: состояние, тенденции, перспективы» КГУКИ (2008).

На защиту выносятся следующие положения:

I. Формирование эстетической культуры подростков, которое происходит интенсивнее при использовании потенциала народной музыки в условиях художественно-творческого коллектива. Народная музыка содержит в себе следующие средства воздействия: 1) изучение традиций народной музыки, которая влияет на формирование сознания и художественно-образного мышления; 2) на эмоции и чувства, вызванные художественной стороной исполняемой народной музыки, которая способствует активному осознанному восприятию, эстетическому переживанию действительности; 3) изучение ценностей народной музыки как средства воздействия на эстетические взгляды и убеждения подростков; 4)

изучение знаковой системы народной музыки, ее кодов, сигналов, специфического языка, которые побуждают, мотивируют подростков к теоретической деятельности, а также вызывают интерес к творчеству через активную музыкальную деятельность.

II. Модель эффективной организации формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки представлена в следующем виде: 1) цель; 2) основные задачи; 3) основные компоненты эстетической культуры; 4) основные критерии развития эстетической культуры подростков средствами народной музыки; 5) общие педагогические условия; 6) частные педагогические условия; 7) методы работы; 8) основные виды и формы работы (см. приложение).

Педагогические условия эффективного формирования эстетической культуры подростков в процессе музыкальных занятий средствами народной музыки:

общие: готовность педагогов-музыкантов к процессу формирования эстетической культуры средствами народной музыкальной культуры; использование потенциала народной музыки, которая способствует формированию эстетических ценностей и развитию у подростков эстетических чувств, воображения, мышления, памяти и т.д.; использование дифференцированного и индивидуального подходов в процессе музыкальной деятельности; учет возрастных особенностей в организации эстетического воспитания подростков.

частные: организация эмоционального пространства в процессе деятельности с использованием народной музыкальной традиции; понимание народной музыкальной культуры через ее коды, символы, знаки, через изучение музыкальных традиций жизни народа; овладение музыкальным языком народной культуры в процессе формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки; использование коммуникативных особенностей народной музыки как способа оптимизации процесса музыкальной деятельности; установление взаимосвязи между изучением и исполнением народной музыки подростками, что ведет к определенным изменениям в их мировосприятии, меняет отношение к культуре в целом, а также влияет на стиль общения и поведения подростков.

III. Критерии эффективности формирования эстетической культуры подростков: интерес к народной музыке; восприятие и усвоение произведений народного музыкального искусства; способность к активной творческой деятельности, участие в музыкальной деятельности.

IV. Специфика формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки: расширение познавательной сферы подростков (через изучение народной музыки узнают много нового о культуре, обрядах, обычаях своего народа); мотивация подростков к коллективному творчеству и творческому самовыражению (это исполнение народной музыки в ансамблях, оркестрах, совместное написание докладов, подготовка мероприятий, участие в познавательной деятельности); развитие когнитивной сферы подростков (развитие чувственной и эмоциональной

сферы подростков путем включения в их пространство народной музыки, развитие мышления, речи, фантазии, анализ абстрактных идей через изучение знаковости, музыкального языка, кодов народной музыки).

Специфика организации занятий для подростков предполагают соблюдение необходимых и достаточных условий: 1) изучение народной музыки (средствами постижения музыкального языка, кодов, знаков, символов народной музыкальной культуры и т.д.); 2) применение и использование разножанрового, разнохарактерного народного музыкального материала; 3) организация исполнительской и интерпретационной деятельности; 4) применение навыков исполнения народной музыки; 5) организация эмоционально-чувственного восприятия народной музыки для слушателей и исполнителей.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы (300 наименований, в том числе 5 на иностранном языке), таблиц, графиков и приложений.

Основное содержание диссертации

Во *введении* обоснована актуальность исследования, определены его цель, объект, предмет, сформулированы гипотеза, задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, а также раскрыты положения, выносимые на защиту.

В *первой главе* «Теоретические основы эстетического воспитания подростков средствами народной музыки» анализируются проблемы формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки в современном российском обществе. Рассмотрены тенденции развития народной музыкальной культуры в современном обществе. Проанализирована связь массовой и народной музыкальной культуры.

В исследовании охарактеризован воспитательный потенциал народной музыки в формировании эстетической культуры подростков, заключающийся:

1) В использовании традиций народной музыки, которые являются посредниками между прошлым и настоящим (в содержательном плане их ценность заключается в сохранении системы норм, обычаев, эстетического идеала и мировоззрения народа);

2) Во влиянии на формирование сознания и художественно-образного мышления подростков (путем восприятия, исполнения и изучение народной музыки) не только на сознательный уровень подростков, но (что еще более ценно) на подсознание обучающихся;

3) Во влиянии на чувства и эмоции подростков происходит за счет художественно – творческого изложения материала: образные, поэтические песенные тексты, инструментальная музыка, характеризующиеся

варьированием исполнения, отсутствием повторов, возможностью для творчества исполнителя;

4) В заложенной в музыке знаковой системы, когда используются определенные коды, сигналы, символы и т.д.);

5) В сохранении в народной музыке эстетически значимых ценностей (сохранение культурной самобытности, которая выражается в песенных текстах, обрядах, ритуалах, обычаях).

В связи с формированием эстетической культуры современного подростка рассмотрено значение понятий «эстетическая культура личности», определена структура эстетической культуры, ее основные компоненты, которые влияют на эстетическое развитие подростков в современных условиях. Представлены особенности вышеперечисленных компонентов в плане формирования эстетической культуры подростков. Основными компонентами эстетической культуры являются эстетические ценности, потребности, эстетический опыт, вкус, идеал, эстетическая оценка, а также эстетическая деятельность. Раскрыто содержание структурных составляющих процесса эстетической деятельности и ее взаимосвязь с активной музыкальной деятельностью.

В качестве показателя воспитания эстетической культуры подростков средствами народной музыки предложено использовать способность подростков к активной творческой деятельности и выявление их интереса к народным музыкальным традициям. В связи с этим в музыкальной деятельности выявлен эстетический компонент, рассмотрена музыкальная деятельность с точки зрения ее эстетической сущности. Музыкальная деятельность является частью эстетической деятельности и носит духовно-творческий, художественный характер. Использование потенциала народной музыки в качестве эстетической ценности способствует эффективной организации процесса по формированию эстетической культуры подростков.

Во второй главе «Организация художественно-эстетического воспитания подростков средствами народной музыки» представлена педагогическая модель художественно-эстетического воспитания подростков средствами народной музыкальной культуры, выделены общие и частные педагогические условия, обеспечивающие эффективность реализации предложенной модели. Дана характеристика базы исследования. Произведен анализ результатов экспериментальной работы.

Модель эффективной организации воспитания эстетической культуры подростков средствами народной музыки

Цель: воспитания эстетической культуры подростков средствами народной музыки

Основные задачи:

– приобретение подростками системных знаний о народной музыке своего народа;

– формирование ценностного отношения подростков к народной музыкальной культуре, формирование эстетического опыта, интереса, потребностей, вкуса через изучение народной музыки;

– развитие музыкальных и других творческих способностей подростков;

– развитие художественно-образного сознания и мышления в разных формах общения с народной музыкой.

– формирование у подростков способности и стремления к познанию и изучению народной музыкальной культуры своего народа.

Компоненты развития эстетической культуры подростков

Эстетич. потребности	Эстетич. идеал	Эстетич. ценности	Эстетич. оценка	Эстетич. вкус	Эстетич. опыт	Эстетич. деятельность

Основные критерии развития эстетической культуры подростков средствами народной музыки

Интерес к народным музыкальным традициям	Восприятие и усвоение произведения народного музыкального искусства	Способность к активной творческой деятельности	Участие в музыкальной деятельности

Общие педагогические условия

Готовность педагогов музыкантов, к осуществлению эстетического развития подростков средствами народной музыки обеспечивает эффективность воспитательной работы с подростками	Эстетическое воспитание подростков осуществляется эффективнее при использовании народной музыки, которая способствует формированию ценностей и развитию у подростков эстетических чувств, воображения, мышления, памяти и т.д.	Использование возрастных особенностей, в процессе музыкальной деятельности подростков.	Дифференцированный и индивидуальный подход в процессе эстетического воспитания подростков.

Частные педагогические условия

Организация эмоционального пространства в процессе музыкальной деятельности	Понимание народной музыкальной культуры через ее коды, символы, знаки, изучение музыкальных традиций жизни народа	Овладение музыкальным языком народной культуры в процессе формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки	Использование коммуникативных особенностей народной музыки как способ оптимизации процесса музыкальной деятельности	Установление взаимосвязи между изучением и исполнением народной музыки подростками, что ведет к определенным изменениям в мировосприятии, меняет их отношение к культуре в целом, а также влияет на стиль общения и поведения подростков

Методы работы

Метод объяснения	Метод иллюстрации	Метод эмоционально-чувственного осмысления	Метод образного осмысления	Метод диалогического общения

Основные виды и формы работы

Художественно-теоретическая	Художественно-творческая	Художественно-практическая	духовно-культурная	художественно-рецептивная
Лекции, доклады, рефераты.	Игра на музыкальном инструменте, пение (сольно, в ансамбле, оркестре) Аранжировка, обработка народных мелодий. Сочинение собственных произведений в народном стиле	Концерты, фестивали, викторины, конкурсы, фольклорные праздники	Происходит при занятиях активной и полуактивной музыкальной деятельности.	Восприятие произведений народной музыкальной культуры, а также при посещении концертов и фестивалей народной музыки

Рассмотрены следующие общие педагогические условия эффективности формирования эстетической культуры подросков: готовность педагогов-музыкантов к процессу формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыкальной культуры; использование потенциала народной музыки, которая способствует формированию эстетических ценностей и развитию у подростков эстетических чувств, воображения, мышления, памяти и т.д.; использование дифференцированного и индивидуализированного подходов в процессе музыкальной деятельности; учет возрастных особенностей в организации эстетического воспитания подростков.

Выделены и проанализированы *частные педагогические условия*:

1) *организация эмоционального пространства в процессе музыкальной деятельности с использованием народной музыкальной традиции.* Для создания эмоционального пространства необходимо учитывать, что чувства, эмоции и образы подростков зависят от их индивидуального жизненного опыта и очень субъективны. Основная причина нелюбви к народной музыке подростками в том, что они не находят в ней эмоционального удовлетворения. Поэтому подбирался такой музыкальный материал, который находил понимание у подростков, чтобы восприятие народной музыки преломлялось через настроение, эмоциональное состояние, темперамент.

2) *понимание народной музыкальной культуры осуществляемое через ее коды, символы, знаки, через изучение музыкальных традиций жизни народа.* Любое обращение к народной музыке, начинается с изучения обрядовой жизни народа, его традиций. Необходимо иметь представление о традиционной картине мира, которая отражала все аспекты бытия человека и его взаимоотношение с природой. Для этого подростки знакомились с традиционной картиной мира русского народа, с его мировоззрением. Происходило знакомство подростков с различными кодами традиционной русской культуры, которые использовались в обрядах, ритуалах, жизни народа, изучались вербальные и акустические коды и т.д. (например, использование систем «двойных противопоставлений»; изучение кодов традиционной русской культуры, которые использовались в обрядах, ритуалах, жизни народа; рассматривались календарные обряды и песни; вербальные коды, использовавшиеся в текстах песен; звуковые коды (использование различных интервалов для определенных сигналов). Особое место уделялось изучению особенностей инструментальной музыки, происходило знакомство с народными музыкальными инструментами.

3) *овладение музыкальным языком народной культуры в процессе формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки.* Народная музыка как язык культуры, понимаемая в широком смысле как система знаков, имеет утилитарный, теоретический и эстетические коды. Поэтому, чтобы разбираться в народной музыке, полюбить ее, понять ее эстетические коды, подросткам необходимо научиться владеть музыкальным языком. С изучения музыкального языка начиналось привитие любви к народной музыки. Подростки учились ощущать звуковые формы на примере

русской народной музыке. Музыкальный язык народной музыки отличается рядом специфических особенностей, таких, как подголосочная полифония, народные лады, вариации, терцово-секстовые соотношения, нетемперированный строй, отсутствие квадратной структуры, традиционных каденсов, централизованного лада, частая смена устоев, свободная метрика и т.д. Одна из основных проблем, заключается в том, что система современного музыкального образования построена на изучении западной культуры, изучаются соответственно особенности музыкального языка не русской народной музыки, а западной. С изучения музыкального языка начиналось привитие любви к народной музыке.

4) *использование коммуникативных особенностей народной музыки как способ оптимизации процесса музыкальной деятельности.* Для существования музыки необходимы три условия: народная музыка – исполнитель – слушатель. Музыку рассматривают как особый вид коммуникативной деятельности. Информация, заложенная в музыкальном тексте, имеет специфические черты: определенный способ хранения и передачи информации, музыкальный язык, система знаков, кодов, символов. Проблема заключается и в том, что со временем меняются значения не только слов (солнце, в нашем понимании сейчас, не есть – символ божества), но и звуков (диссонансы, консонансы в разное время воспринимаются по-разному и т.д.). Поэтому педагог должен научить подростка общению с народной музыкой. Сложность заключается в том, что между народной музыкой и слушателем (подростком), стоит не только исполнитель, но и временное пространство. С другой стороны, подростки сами очень часто являются исполнителями народной музыки, и в этом случае они уже сами должны донести до слушателя всю информацию, заложенную в народной музыке. Понять и передать информацию (смысловую и эмоционально-чувственную) – важнейшая задача педагога и подростка в процессе музыкальной деятельности. В любом случае – исполняет подросток народную музыку или просто слушает – происходит процесс общения, с помощью которого подросток узнает культуру своего народа, пытается понять его особенности, стиль жизни, мировоззрения, эстетические ценности и идеалы своего народа.

5) *установление взаимосвязи между изучением и исполнением народной музыки подростками, что ведет к определенным изменениям в мировосприятии, меняет их отношение к культуре в целом, а также влияет на стиль общения и поведения подростков.* При углубленном изучении народной музыки подростку приходится сталкиваться с мировосприятием людей, живших до него, для понимания их культуры он (подросток) начинает изучать законы, по которым жили и творили его предки, он «пропускает» через себя их горести и радости. Во время исполнения народной музыки подросток эмоционально переживает события прошлого, проецируя их в день сегодняшний. Происходит личностно-ориентированный диалог, прежде всего, между подростком и произведением искусства, который существует благодаря процессу восприятия. Знакомясь с музыкальным произведением,

подросток материализует его через призму своего субъективного восприятия. Это влияет не только на жизнь подростка, но и изменяет картину его мира, систему знаний, ценностей, норм, образцов жизнедеятельности.

Организация экспериментальной работы осуществлялась в направлении формирования эстетической культуры подростков в процессе их обучения в музыкальной школе и школе искусств.

В ходе эксперимента решались следующие задачи:

– определить уровни развития эстетической культуры подростков;

– выявить интерес к народным музыкальным традициям у подростков;

– раскрыть способность подростков к активной творческой деятельности;

– внедрить в учебный процесс методику по восприятию и исполнению народной музыки подростками;

– проверить эффективность воздействия народной музыкальной культуры на развитие эстетической культуры подростков.

Экспериментальная часть педагогического исследования проводилась в три этапа: *констатирующий, формирующий и диагностирующий.*

Целью констатирующего эксперимента было установление исходного уровня эстетического развития подростков средствами народной музыки, участвующих в эксперименте. В связи с этим выделялись следующие показатели уровня эстетической культуры подростков: способность к активной творческой деятельности и выявление интереса к народным музыкальным традициям, способность к восприятию произведений народного искусства, участие в активной музыкальной деятельности.

В ходе эксперимента была реализована модель воспитания эстетической культуры подростков средствами народной музыки. Диагностирующий эксперимент предполагал анализ результатов, которые позволили констатировать изменения в воспитании эстетической культуры подростков экспериментальной группы по отношению к группе контрольной.

Для определения эффективности модели воспитания эстетической культуры подростков средствами народной музыки был проведен сравнительный анализ контрольной и экспериментальной групп. *Контрольная группа* состояла из учащихся ДМШ №11 г. Казани и ДМШ №4 г. Казани, обучающихся по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, спец. хор (общее количество – 87 человек). *Экспериментальная группа* состояла из подростков, занимающихся во Дворце детского творчества им. Алиша г. Казани и в Центре детского творчества при муниципальном учреждении культуры «Дом культуры» г. Рузаевки (Республика Мордовия), общее количество –76 человек.

На первом этапе экспериментальной работы по определению мотивационной и теоретической готовности подростков к эстетической и исполнительской деятельности в процессе музыкальной деятельности был констатирующий эксперимент, нацеленный на изучение уровня эстетической культуры подростков. Для данного эксперимента было подготовлено несколько тестовых вопросов и заданий. Подросткам были предложены

диагностические задания – тесты с готовыми вариантами ответов, рассчитанные на понимание значения народной музыки и ее роли в формировании эстетических качеств, а также рассчитанные на умение аргументированно объяснить сущность данного вида искусства; подготовлены задания на материале народной музыки, для определения уровня музыкальных способностей подростков.

На этапе формирующей части эксперимента проводились наблюдения за эффективностью формирования эстетической культуры отдельных подростков; наблюдение осуществлялись в форме беседы, опросов преподавателей и записей наблюдений педагогов с характеристиками личностных качеств воспитуемых. В работе представлены критерии определения: уровня интереса к народным музыкальным традициям, способности воспринимать и усваивать произведения народного музыкального искусства, способности к активной творческой деятельности, участия в музыкальной деятельности. Определены уровни вышеперечисленных критериев: высокий, средний, низкий, дана их характеристика.

Разработана программа для подростков, которые занимаются в музыкальных кружках и студиях «Изучение народной музыки», включающая в себя теоретические и практические занятия. В программе даются основы понимания народной музыки, формируются навыки восприятия и исполнения народной музыки, подростки учатся расшифровывать и понимать коды народной культуры, у них складывается устойчивый интерес к народным музыкальным традициям. Программа дает возможность на основе полученных знаний о народной музыке освоить музыку русских, зарубежных и современных композиторов. Полученный опыт с успехом используется подростками в дальнейшей музыкальной деятельности.

В ходе формирующего эксперимента была реализована модель формирования эстетической культуры подростков средствами народных музыкальных традиций. Для проведения диагностики определены следующие показатели сформированности эстетической культуры подростков средствами народных музыкальных традиций: уровень интереса к народным музыкальным традициям; способность воспринимать и усваивать произведения народного искусства; участие в музыкальной деятельности; способность к активной творческой деятельности.

Уровень интереса подростков к традициям народной музыки определялся с помощью анкетирования, а также в ходе бесед с подростками, с помощью наблюдений преподавателей на индивидуальных и групповых занятий, при написании сочинений на заданную тему, а также в процессе подготовки докладов. Для более точного получения результата мы использовали следующую формулу: $S_{эк\ п} = \frac{(a_п + b_п + c_п) \times 100}{K_{эк}}$, где $a_п$ – количество подростков (%), находящихся на низком, уровне в ходе проведения анкетирования; $b_п$ – количество подростков (%), находящихся на низком уровне в ходе проведения исследования преподавателями; $c_п$ –

количество подростков (%), находящихся на низком уровне в ходе проверки письменных работ подростков (докладов, рефератов, сочинений); $К_{ЭК}$ – количество подростков экспериментальной группы; $S_{эк\ п}$ – средний уровень подростков с низким уровнем экспериментальной группы. Подобная формула использовалась для выявления среднего и высокого уровня интереса подростков к традициям народной музыки (отдельно для экспериментальной и контрольной групп). А также для выявления данных по другим критериям.

Критерии	Уровни сформированности											
	Высокий				Средний				Низкий			
	ЭГ		КГ		ЭГ		КГ		ЭГ		КГ	
	1ср	2ср	1ср	2ср	1ср	2ср	1ср	2ср	1ср	2ср	1ср	2ср
Интерес к народным музыкальным традициям	17,79	53,12	15,21	17,48	37,16	31,16	28,63	30,82	45,05	15,72	56,16	51,70
Способность воспринимать и усваивать произведения народного искусства	4,52	11,23	2,84	4,27	38,21	54,08	39,65	41,59	57,27	34,69	57,51	54,15
Участие в музыкальной деятельности	15,00	34,72	16,08	17,84	27,41	49,12	31,23	32,69	57,59	16,16	52,69	49,47
Способность к активной творческой деятельности	25,27	32,80	22,96	26,76	31,19	46,41	30,41	32,60	43,54	20,79	46,63	40,64
Общий уровень эстетической культуры подростков средствами народной музыки	15,65	32,98	14,27	16,58	33,49	45,19	32,48	34,46	50,86	21,83	53,25	48,96

Диагностирующий эксперимент позволил констатировать, что для всех показателей в экспериментальной группе по отношению к контрольной, уменьшается количество подростков с низким уровнем параметров. Реализация модели эффективности воспитания эстетической культуры подростков средствами народной музыки выразилась: 1) *в интересе к народным музыкальным традициям* – высокий уровень увеличился на 35,33% и составил 53,12% подростков, средний – 31,16%, низкий снизился на 29,33 составил – 15,72%; 2) *в способности воспринимать и усваивать произведения народного искусства:* высокий уровень изменился на 6,71% и составил 11,23%, средний изменился на 15,87% и составил 54,08%, низкий снизился 22,58% и составил 34,69%, 3) *в участии в музыкальной деятельности,* где высокий уровень стал составлять 34,72%, средний –

49,12, низкий – 16,16; 4) *в способности к активной творческой деятельности:* высокий уровень составил 32,8%, средний 46,41%, низкий 20,79%. *Общий уровень эстетической культуры* подростков средствами народной музыки складывался из выведения среднего показателя и свидетельствовал о том, что высокий уровень составил 32,98% средний 45,19% низкий 21,83% подростков. В контрольной группе изменения по всем показателям оказались незначительными. В итоге мы пришли к выводу, что при использовании народной музыки в образовательном процессе, при грамотном сочетании иррационально-логического, теоретического изучения народной музыки и эмоционально-чувственном ее постижении процесс формирования эстетической культуры подростков становится эффективным.

В заключении подводятся основные итоги исследования, делаются выводы о результативности работы, подтверждается правомерность выдвинутой гипотезы, указываются критерии по формированию эстетической культуры подростков средствами народной музыки.

Настоящее исследование не исчерпывает всех проблем формирования эстетической культуры подростков средствами народной музыки. Разработанные подходы могут служить основанием для определения возможностей народной музыки также в образовательном пространстве музыкальных школ и школ искусств в процессе формирования эстетической культуры подростков при использовании различных форм организации музыкальной деятельности (индивидуальные занятия, ансамбли, оркестр и т.д.)

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

Публикации в изданиях рекомендованных ВАК МО и Науки РФ

1. Леонтьева, Т.В. Эстетическое пространство народной музыки в воспитательном процессе подростков // «Известия РГПУ им. А.И. Герцена. Аспирантские тетради». – 2008. – № 36. – С. 334-336.

Учебно-методические пособия:

1. Леонтьева, Т.В. Народная музыка в эстетическом развитии личности. / Т.В. Леонтьева. – Казань: Отечество, 2007. – 154с.

Монографии:

1. Леонтьева, Т.В. Эстетическая культура учащихся в условиях трансформации современного российского общества / Т.В.Леонтьева // Монография. – Казань: Гран – Дан, 2004. – 200с.

Материалы семинаров и конференций:

2. Леонтьева, Т.В. Диагностика готовности студентов для работы руководителем художественного коллектива / Т.В.Леонтьева // Формы и методы воспитательной работы в Вузе: Сборник научных трудов VIII международной научно-практической конференции к 125-летию КГПУ / Под ред. З.Г. Нигматова. – Казань: КГПУ, 2001. – С.115-117.

3. Леонтьева, Т.В. Воспитание нравственных норм у подростков средствами музыкальной культуры / Т.В.Леонтьева // Психолого-педагогические основы духовно-нравственного воспитания личности в

системе образования Сборник республиканской научно-практической конференции 2001 (ноябрь). Казань: РИЦ «Школа», 2002. – С.158-160.

4. Леонтьева, Т.В. О фольклорной культуре учащихся музыкальных школ / Т.В.Леонтьева // Педагогическая подготовка студентов в системе непрерывного профессионального социокультурного образования. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 12-13 февраля 2002 г. КГАКИ /ред.кол.: П.П.Терехов. – Казань: «Гран Дан», 2002. – С. 128 – 130.

5. Леонтьева, Т.В. Роль музыкальной культуры в формировании эстетической культуры учащихся / Т.В.Леонтьева // КГПУ Сборник научных трудов республиканской конференции / Под ред. З.Г. Нигматова. – Казань: КГПУ, 2003. – С.122-124.

6. Леонтьева, Т.В. Возрастные особенности подростков в восприятии народной музыки / Т.В.Леонтьева // Интеграционный потенциал профессиональной направленности в содержании социокультурного образования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 20-21 марта 2003 г. КГУКИ /Науч. Ред. П.П.Терехов. – Казань: «Гран Дан», 2003. – С.224-226.

7. Леонтьева, Т.В. Народная музыкальная культура в развитии художественного творчества учащегося / Т.В.Леонтьева // Научно-методологическая основы модернизации содержания социокультурного образования. В 2 к. // Сост. А.Аминев и др. - Казань: Изд-во Казанского университета, 2005. – Кн.I.– С. 251-258.

8. Леонтьева, Т.В. Развивающий потенциал народной музыкальной культуры в эстетическом воспитании личности. / Т.В. Леонтьева. //Проблемы межкультурных коммуникаций в содержании социогуманитарного образования: состояние, тенденции, перспективы: в 2ч. / КГУКИ; материалы Междунар. науч. конф., Казань, 17-18 апреля 2008; сост. П.П. Терехов; науч. ред. Л.Ю. Савич. – Казань: Изд-во КГУКИ, 2008. – Ч.II. – С. 106-109.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО «АСТОРИЯ»
420021, г. Казань, ул. Сайдашева, д. 12
тел. 260-44-40, 278-98-96

Заказ № 540 от 12.11.2008 г.
Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 1,25.
Бумага офсет 80 г. Печать ризографическая.
Тираж 100 экз.

0.2