

Министерство образования и науки
Луганской Народной Республики
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Луганской Народной Республики
«ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО»

Институт культуры и искусств

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

*Современные тенденции художественно-
эстетического образования и воспитания
детей и молодежи*

Луганск
2017

Министерство образования и науки
Луганской Народной Республики
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Луганской Народной Республики
«ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО»

Институт культуры и искусств

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Современные тенденции художественно-эстетического образования и воспитания детей и молодежи

*Материалы Международной научно-практической
конференции*

17 марта, 2017
Луганск

УДК [37.016:7+37.015.31:7] (06)

ББК 74.005.4я43+85 р.я43

С 56

Рецензенты:

Ротерс Татьяна Тихоновна – заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания Института физического воспитания и спорта ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», доктор педагогических наук, профессор

Фунтикова Надежда Валентиновна – заведующий кафедрой педагогики ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля», кандидат педагогических наук, доцент

Петрик Валентина Васильевна – заведующий отделом народных инструментов ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского», кандидат искусствоведения, профессор

56 Современные тенденции художественно-эстетического образования и воспитания детей и молодежи : матер. Междунар. науч.-пр. конф. (г. Луганск, 17 марта 2017 г.). – Луганск : Книта, 2017. – 309 с.

В сборнике представлены материалы, посвященные различным аспектам проблемы художественно-эстетического образования и воспитания детей и молодежи. Рассматриваются тенденции развития художественного образования и эстетического воспитания в современных социокультурных условиях, проблемы повышения эффективности художественного образования детей и молодежи в образовательных учреждениях художественного профиля, анализируется практический опыт внедрения технологий художественно-эстетического воспитания дошкольников, теория и практика преподавания гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Сборник предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и соискателей, также может быть полезен для студентов музыкально-педагогических специальностей.

Авторы опубликованных материалов несут полную ответственность за редактирование, подбор и точность предоставленных данных, цитат и других ведомостей.

Материалы печатаются на языке оригинала.

*Рекомендовано Научной комиссией Луганского национального университета
имени Тараса Шевченко
(протокол №2 от «17» октября 2017 г.).*

© Коллектив авторов, 2017

© ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», 2017

Парамонов А.Г.	Формирование художественно-эстетической культуры будущих учителей изобразительного искусства	100
Почтовый С.А.	К. Игумнов как интерпретатор фортепианных произведений П.И. Чайковского	105
Репина К.Г.	Опыт применения современных скульптурных материалов на занятиях изобразительной деятельностью с детьми	111
Альгашова Т.С.	Особенности работы со струнным оркестром в ДМШ	116
Самохина Н.Н.	Развитие музыкальных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья на первоначальном этапе обучения игре на фортепиано	123
Смолякова И.В.		
Соболева О.М.	Постановка губного аппарата начинающего флейтиста	128
Твердохлеб Л.В.	Особенности художественно-эстетического образования в условиях лицей-интерната	133
Юдина В.И.	Культурологическая ориентация в современном музыкальном образовании: региональный аспект	139

СЕКЦИЯ 2

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Соха И.Н.	Проблема обучения музыкальной грамоте детей дошкольного возраста	146
Тыщук Д.С.	Рецепция русской народной сказки как средства эстетического воспитания	151

СЕКЦИЯ 3

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Алехина Г.В.	Изучение социогуманитарных дисциплин как процесс инкультурации личности	157
Бабенко Е.В.	Театральная педагогика в учебно-воспитательном процессе гимназии	161
Балджи В.Г.	Ислам и искусство: проблема взаимосвязи	167
Башкатов И.А.	Интеграционный процесс в высшей школе как средство повышения качества обучения пластическим дисциплинам (рисунку, скульптуре и пластической анатомии)	172
Боровой А.В.	Теория и методика обучения медальерному искусству в системе высшего художественно-педагогического образования	178
Воеводина Л.П.	Методологическая подготовка будущих музыкантов в цикле музыкально-педагогических дисциплин	184
Воробьева Л.И.	Здоровьесберегающий потенциал вокально-хоровой работы учителя музыки	190
Гречина Е.Н.	Применение инновационных технологий в учебном процессе преподавания дисциплины «Постиж» в высших учебных заведениях	197
Черных М.К.		

УДК 78.1. 5:782

Самохина Наталья Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры теории, истории музыки
и инструментальной подготовки
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко»
samohina71@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СО СТРУННЫМ ОРКЕСТРОМ В ДМШ

В публикации исследована специфика работы со струнным оркестром в ДМШ, выявлены цели и задачи, способствующие эффективному осуществлению данного вида коллективного музицирования; обозначены организационные принципы работы со струнным оркестром в ДМШ, трансформирующие традиционное обучение в увлекательный и результативный процесс. Публикация актуальна для преподавателей ДМШ, а также для руководителей детских оркестровых коллективов.

Ключевые слова: коллективное музицирование, струнный оркестр, дирижер, музыкальный репертуар, творчество, методы работы, обучающийся.

Одной из наиболее эффективных форм воспитания и образования детей, обучающихся игре на различных музыкальных инструментах в ДМШ является коллективное музицирование. Приобщение учащихся к совместному творчеству в ДМШ инициирует развитие у юных музыкантов ценнейших качеств ансамблистов, активизирует навыки сценического исполнения, мотивирует юных музыкантов к последующему профессиональному обучению. Совместное музицирование способствует развитию таких значимых для музыкантов качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремленность. Именно коллективное музицирование вызывает у обучающихся неподдельный интерес к музыке, активизирует развитие личностно-коммуникативных качеств каждого участника творческого содружества. Акцентируем внимание на том, что испытав радость успешных выступлений в коллективе, юные музыканты начинают более комфортно чувствовать себя и в качестве исполнителей-солистов.

Одной из форм коллективного музицирования в ДМШ являются занятия в классе струнного оркестра. Игра в струнном оркестре стимулирует творческую активность юных музыкантов, способствует более эффективному развитию их личностных качеств, активизирует процесс целостного музыкального образования и воспитания обучающихся. Различные аспекты

ансамблевого и оркестрового музицирования исследованы в работах В.С. Бурдина, Д.И. Варламова, А.В. Гаука, А.Д. Готлиба, Р.Р. Давидяна, Н.А. Капишникова, С.О. Мильтоныяна, Э.М. Прейсмана, Л.Н. Раабена и др.

Несмотря на то, что проблема работы со струнным оркестром в ДМШ находится в поле зрения исследователей, тема сохраняет свою актуальность. В современной музыкально-педагогической науке не существует единого, четко отработанного механизма работы с детским оркестровым коллективом, недостаточно изучены глубинные особенности работы с детским струнным оркестром. Исследование проблемы обычно ограничивается либо теоретическим анализом некоторых аспектов коллективного музицирования в ДМШ, либо изучением отдельных моментов исследуемого процесса. В связи с этим, целью публикации является исследование особенностей работы со струнным оркестром в ДМШ.

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:

1. Исследовать принципы функционирования струнного оркестра в ДМШ.
2. Обозначить цели, задачи работы со струнным оркестром в ДМШ.

Современная музыкальная педагогика уделяет все больше внимания различным формам коллективного музицирования. Совместное музицирование вызывает у учащихся неподдельный интерес к музыке, мотивирует обучающихся к осознанному общему, а также музыкальному развитию и саморазвитию, способствует закреплению навыков, приобретенных на уроках по специальному инструменту, воспитывает волевые качества. Испытав радость успешных выступлений в оркестре, учащийся начинает более комфортно чувствовать себя и в качестве исполнителя-солиста, возрастает интерес к публичным выступлениям. Именно в творческом коллективе дети учатся проявлять терпение, выдержку, взаимопонимание и уважение. Ребёнок, которому трудно сконцентрировать внимание, становится более внимательным и сосредоточенным; одаренный ученик получает новую возможность для воплощения творческих фантазий. В процессе занятий в оркестровом классе становится ощутимой ценность каждого ребенка в общем деле, активно развивается эмоциональная сфера обучающегося, улучшается его душевное здоровье.

Особенностью детского коллективного музицирования является воспитание у каждого из участников творческого содружества чувства ответственности за качество освоения собственной партии, стремление к достижению исполнителями точности в темпе, ритме, штрихах, в динамических оттенках, агогике, специфике тембрового звучания, умении слышать и понимать музыкальное произведение – его основную тему, подголоски, вариации.

Обозначенные навыки способствуют созданию единства и целостности музыкально-художественного образа исполняемого произведения, а также

активизируют процесс понимания обучающимися дирижерских жестов, способствуют развитию умения читать партию с листа. Именно в процессе коллективного музицирования формируется так называемое «чувство партнера», развивается умение слушать солиста и помогать ему в воплощении исполнительских намерений, совершенствуются навыки самоконтроля и самооценки собственных, а также коллективных игровых действий. Знакомясь с новыми музыкальными произведениями на занятиях оркестрового класса, обучающиеся расширяют свой кругозор, обогащают музыкальное восприятие, оттачивают профессионализм.

О значимости оркестрового музицирования в жизни музыканта, обучающегося игре на струнных инструментах, неоднократно писали Л.С. Ауэр, П.С. Столярский; коллективно-групповой метод стал основой системы музыкального образования и воспитания выдающегося японского педагога Ш. Сузуки; оркестровое музицирование явилось важным фактором обновления путей воспитания юных скрипачей и виолончелистов современными американскими и английскими педагогами (например – П. Роландом и Э. Айлиффом). Так, Л.С. Ауэр утверждал, что игра в ансамбле активизирует процесс развития музыкальных способностей обучающихся, инициирует творческое проявление юных скрипачей [1, с. 39]. Значимость занятий в оркестре акцентирована и в педагогических воззрениях П.С. Столярского. Великий исполнитель и педагог утверждал, что именно в процессе оркестрового музицирования оттачивается профессионализм исполнителя, развивается музыкальный слух, а также чувство ритма [2, с. 74].

Как утверждают педагоги-музыканты, эффективное функционирование струнного оркестра в ДМШ обеспечивают определённые условия. Конкретизируя данные условия целесообразно выделить такие, как:

- профессионально направленный педагогический коллектив струнного отдела;
- креативный, заинтересованный, компетентный руководитель оркестра;
- профессиональная поддержка педагогов по специальному инструменту, других коллег (по необходимости);
- наличие необходимых инструментов.

Следует отметить, что воспитанием навыков игры в оркестре следует заниматься с учащимися струнно-смычкового отделения на протяжении всего периода обучения в музыкальной школе. В младших классах – это может быть ансамбль с педагогом, с другими учащимися отдела струнно-смычковых инструментов, в старших – занятия в оркестровом классе. Подобное постепенное освоение различных форм коллективного музицирования предоставляет возможность ученику уже на раннем этапе обучения ощутить результат собственной работы – широкий общественно-значимый резонанс выступлений. Непосредственные живые контакты со

слушателями имеют большую педагогическую ценность. Благодаря первым успехам перед массовой аудиторией юный музыкант осознаёт значимость собственной деятельности, проявляет целеустремленность, работоспособность в овладении исполнительским мастерством. Акцентируем внимание на том, что занимаясь в оркестровом классе, учащиеся имеют возможность обмениваться опытом, совершенствовать различные профессиональные навыки. Оркестровое музицирование способствует формированию художественной индивидуальности ученика, инициирует проявление его творческих наклонностей.

Работа со струнным оркестром в ДМШ конкретизирована определёнными целями и задачами. Четко обозначенная цель и задачи являются гарантом качества осуществления дидактического процесса, способствуют его эффективности и продуктивности. Как свидетельствует Л. Зайверт, «...постановка цели означает взгляд в будущее, концентрацию нашей активности на том, что должно быть достигнуто. В этой связи, цель описывает конечный результат, мотивирует к эффективной творческой деятельности» [3, с. 112]. Грамотно сформулированные задачи – основа для определения содержания учебного материала, источников и методов обучения, оценки результатов обучения, активизации учебной работы учащихся, трансформации их в сознательных участников учебного процесса.

Целью любого творческого коллектива является личностное развитие ребёнка. Именно в коллективном творчестве активизируется процесс реализации всех наклонностей и способностей учащегося. В подобном содружестве обучающийся может свободно и многообразно заявить о себе. Так, как в процессе коллективного музицирования учащиеся соприкасаются с музыкой, целью оркестрового класса в ДМШ является развитие музыкально-творческих способностей юных музыкантов, на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в области сольного и ансамблевого исполнительства.

В качестве задач работы со струнным оркестром в ДМШ целесообразно выделить следующие:

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности при игре в оркестре;
- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для коллективного музицирования;
- расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с оркестровым репертуаром;
- решение коммуникативных задач (навыки совместного творчества обучающихся разного возраста, умение общаться в процессе совместного музицирования, способности оценивание игры друг друга);
- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в оркестре), артистизма и музыкальности;

- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в оркестре;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере оркестрового музицирования;
- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского комплекса скрипача-солиста струнного оркестра.

Функционирование струнного оркестра в ДМШ имеет свои особенности и базируется на следующих организационных принципах:

- взаимосвязь предметов «Специальный инструмент» и «Класс ансамбля»;
- преемственность репертуара по предметам «Специальный инструмент», «Класс ансамбля», а также методов работы во всех возрастных группах;
- участие в струнном оркестре учащихся струнного отделения различного возраста, а также различных индивидуальных способностей;
- занятия в различных формах коллективного музицирования (ансамбль, оркестр) с первого года обучения;
- применение развивающих методов обучения и творческого музицирования;
- гибкость в подборе репертуара и методах работы;
- реализация творческих возможностей ученика.

Акцентируем внимание на том, что занятия в оркестровом классе непосредственно связаны с учебным предметом «Специальный инструмент», а также со всеми предметами образовательной программы в области музыкального искусства. Именно оркестровый класс расширяет границы творческого общения инструменталистов-струнников с учащимися других отделений учебного заведения, привлекая к сотрудничеству исполнителей на иных музыкальных инструментах. Регулярные занятия в струнном оркестре способствуют формированию у обучающихся таких знаний, умений и навыков в области оркестрового исполнительства, как:

- умение слышать музыку, исполняемую оркестром в целом, а также отдельными группами, слышать звучание темы, подголосков, сопровождения;
- умение исполнять свою партию грамотно, следуя замыслу композитора и руководителя оркестра;
- умение аккомпанировать солистам;
- умение рассказать об исполняемом произведении;
- умение применять и совершенствовать исполнительские навыки и теоретические знания, полученные на уроках по инструменту и других предметах;
- навыки чтения с листа, импровизации (элементы импровизации), самостоятельного разбора новых произведений;

- знание оркестрового репертуара;
- навыки репетиционно-концертной работы в коллективе;
- повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на инструменте.

Следует отметить, что на современном этапе, далеко не в каждой детской музыкальной школе контингент учащихся и преподавателей позволяет организовать на струнном отделении эффективную работу в оркестровом классе. Причины обозначенного ограничения конкретизированы отсутствием необходимого количества инструментов в ДМШ (так, например, не во всех школах есть класс виолончели); актуальными остаются проблемы с педагогическим персоналом (не во всех школах имеется достаточное количество педагогов по классу скрипки, альты, контрабаса). Соответственно сложившимся объективным причинам, возникают серьезные проблемы приема детей в ДМШ, неоднородности контингента учеников по способностям, а также другие частные организационные и методические проблемы. Выходом из сложившейся ситуации является возможность адаптации программы школьного струнного оркестра для малого, камерного состава, где каждый участник находится в поле зрения руководителя оркестра, где уровень помощника последнего пульта максимально приближен к уровню концертмейстерской группы.

Как свидетельствуют педагоги-музыканты, в целях подготовки юных музыкантов к игре в оркестре, уже с первых лет обучения необходимо формировать у ребёнка навыки ансамблевого музицирования [4]. На начальном этапе это может быть совместная игра ученика с педагогом, занятия ансамблем учеников в классе преподавателя по «Специальному инструменту». Работа, организованная подобным образом, имеет ряд преимуществ, а именно:

- повышается исполнительский уровень обучающихся (как по специальному инструменту, так и в классе ансамбля);
- работа по разучиванию партий становится более эффективной;
- активизируется концертная деятельность учащихся струнно-смычкового отделения ДМШ, формируются традиции струнного коллектива.

Следует отметить, что сочетание группового и индивидуального метода работы в классе струнных инструментов применяется уже несколько десятилетий в знаменитой японской школе скрипачей Ш. Сузуки. Подобный подход актуален и в России (Э. Пудовочкин (г. Владимир), С. Мильтоян (г. Тверь), Г. Турчанинова (г. Новосибирск), О. Щукина (г. Вологда) и др.

Таким образом, исследовав особенности работы со струнным оркестром в ДМШ, мы пришли к выводу о том, что данная проблема является достаточно актуальной, так как совместное музицирование вызывает у учащихся неподдельный интерес к музыке, мотивирует обучающихся к осознанному общему и музыкальному развитию и

саморазвитию, способствует закреплению навыков, приобретенных на уроках по специальному инструменту, воспитывает волевые качества. В классе оркестрового музицирования решаются такие значимые для обучающихся задачи, как: развитие музыкального слуха и вкуса; приобретение навыков совместного музицирования; совершенствование коммуникативных навыков; формирование эмпатического профессионального взаимодействия и творческого сотрудничества.

Перспективами последующих исследований проблемы, рассмотренной в публикации, является изучение особенностей работы руководителя струнного оркестра ДМШ, разработка и анализ этапов работы над музыкальным произведением со струнным оркестром в ДМШ, выявление специфики подбора репертуара для оркестра ДМШ.

Список литературы

1. Ауэр Л.С. Моя школа игры на скрипке / Л.С. Ауэр. – СПб : Композитор, 2004. – 120 с.
2. Скрипичное искусство: история, исполнительство, педагогика / ред., авт. предисл. В.О. Рабей. – М. : ГМПИ, 1985. – 159 с.
3. Зайвер Л. Если спешишь – не торопись / Л. Зайвер. – М. : АСТ, Астрель, 2007. – 255 с.
4. Пудовочкин Э.В. Скрипка раньше букваря : опыт раннего группового обучения на скрипке : для скрипки и скрипичных ансамблей / Э.В. Пудовочкин. – СПб. : Композитор, 2006. – 56 с.

Самохіна Н.Н.

Особливості роботи зі струнним оркестром в ДМШ

У публікації досліджено специфіку роботи зі струнним оркестром в ДМШ, виявлені цілі та завдання, які сприятимуть ефективному здійсненню цього виду колективного музикування; визначені організаційні принципи роботи зі струнним оркестром в ДМШ, що трансформували традиційне навчання в захоплюючий і результативний процес. Публікація актуальна для викладачів ДМШ, а також для керівників дитячих оркестрових колективів.

Ключові слова: колективне музикування, струнний оркестр, диригент, музичний репертуар, творчість, методи роботи, учень.

Samokhina N.N.

Features of work with string orchestra of music school

In the article the specifics of work with a string orchestra in a music school for children is investigated, aims and objectives stimulating effective realization of this type of collective music playing are revealed, organizational principles of work with a string orchestra in a music school for children transforming

traditional educational process into a fascinating and effective process (for children as well as for their teachers) are defined.

Key words: *collective music playing, string orchestra, conductor, musical repertoire, creation, methods of work, student.*

УДК 786.2 071.5 – 053.2 – 056.24

Смолякова Инна Васильевна,
заместитель директора по
внеклассной воспитательной работе,
учитель музыки и мировой художественной культуры,
специалист инклюзивного центра
ГУ ЛНР «ЛУВК «Новое поколение»
innasmolyakova@gmail.com

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО

Данная статья раскрывает особенности развития музыкальных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья на первоначальном этапе обучения игре на фортепиано. Автором описан опыт первоначального этапа обучения игре на инструменте ребенка, имеющего врожденную аномалию верхних конечностей в условиях инклюзивного образовательного учреждения.

Ключевые слова: *инклюзивное образование, особые образовательные потребности, музыкальные способности, аномалия верхних конечностей, социализация, ладовое чувство, музыкально-ритмический слух.*

Процесс развития и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) может быть наиболее полноценным только при условии их совместного обучения со своими здоровыми сверстниками. Такое обучение называется «инклюзивным».

В середине XX в. на Западе «особых» детей стали принимать в группы с обычными детьми. Прежде всего, это были дети-инвалиды. На Всемирной конференции по образованию детей с особыми образовательными потребностями, которая состоялась в Саламанке (Испания) в 1994 г., к категории «инклюзивных учащихся» стали относить нуждающихся по различным причинам в специальных, адаптированных условиях обучения, индивидуальных программах. Речь идет не только о детях-инвалидах с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, речи, внутренних органов и т.д., но и о воспитанниках детских домов из неблагополучных