Развитие личности ребенка средствами

исследовательской и проектной деятельности в области музыкального искусства

В условиях дополнительного образования происходит закладывание фундамента музыкальной культуры, что выражается в подготовке ребенка к эмоционально-ценностному отношению к искусству и жизни, в развитии адекватного музыкального восприятия, нравственно-эстетической сущности музыкального искусства, в накоплении опыта музыкально-творческой деятельности. Музыкальное образование учащихся направлено на развитие у детей целостного представления о музыкальном искусстве, формирование у них ключевых компетенций в области музыкальной деятельности, обеспечивающих им базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкальным искусством, для самообразования и самовоспитания.

Развивая умственные способности ребенка, оказывая влияние через эмоциональную активность личности на ее интеллект, музыкальное образование способствует формированию у подрастающего поколения духовно-нравственных ориентиров, гуманистического мировоззрения, толерантности, развитого эстетического вкуса и проявлению творческой активности.

Осуществляя воспитание средствами музыки, необходимо иметь представление о механизмах личностного и духовно-нравственного становления ребенка, понимать его потребности и интересы, его уникальную индивидуальность. Для того чтобы сформировать систему ценностей, необходимо предоставлять возможность воспитаннику отстаивать свое мнение, самостоятельно принимать решения, осуществлять рефлексивную деятельность, создавать условия для успешной социализации.

В 2008 году во Дворце творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону была основана конференция «Музыка и Я», которая является конференцией-спутником Донской академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А.Жданова и проводится с целью вовлечения детей в проектную, исследовательскую деятельность в области музыковедения, поддержки одаренных учащихся, популяризации интеллектуально-творческой деятельности детей 6-13 лет, не достигших возраста участия в ДАНЮИ. В конференции «Музыка и Я» принимают участие обучающиеся учреждений дополнительного образования, общеобразовательных школ, детских музыкальных школ, детских школ искусств города Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Во Дворце творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону подготовка к конференции осуществляется в процессе деятельности детских объединений «Музыкальные картинки», «Музыкальная сказка», «Дорогой музыки», «Гравюра», «Феникс», «Гитара» и др.

В связи с сокращением количества индивидуальных занятий, сложно уделить достаточно внимания каждому учащемуся в процессе подготовки научно-исследовательских работ, сопровождение учащихся осуществляется с привлечением элементов дистанционного обучения.

Педагоги сектора художественной направленности реализуют совместно с детьми социальные, творческие проекты: «Сотворчество и успех», «Мы – россияне!», «Славься, Великий Дон!», «Тихая моя Родина», «Музыка и Я», «Воспитание искусством».

Вовлечение в исследовательскую и проектную деятельность детей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста мотивирует к научно-исследовательской деятельности в старшем подростковом и старшем школьном возрасте.

Большинство обучающихся участвуют в научно-исследовательских конференциях неоднократно, начиная с дошкольного или младшего школьного возраста, изучают интересующую проблему с каждым годом более глубоко или проводят исследования в разных областях.

Качественный анализ работ, представленных на конференции «Музыка и Я» позволяет сделать вывод, что первоначально работы имели преимущественно проблемно-реферативный характер, с элементами исследовательской деятельности, художественно оформленной презентацией. В последние годы работы отличаются более четкой структурой, носят в большей степени исследовательский характер, сопровождаются систематизированной презентацией, представлением серьезных, часто авторских разработок и произведений.

Воспитанники проводят исследования, затрагивая различные области музыковедения: [теорию музыки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8), [историю музыки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8), [социологию музыки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8), [философию музыки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8), музыкальную [эстетику,](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F) [музыкальную этнографи](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)ю, [музыкальную критик](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)у и т.д.

Среди основных направлений исследований выделяются темы, связанные с происхождением музыки, её идейно-философским наполнением, значением в формировании этико-мировоззренческих установок, взаимоотношением с другими видами искусства, познавательно-воспитательным значением.

Исследовательская часть работ направлена на выявление механизмов формирования у людей музыкального вкуса; определение степени и характера востребованности той или иной музыки; исследование различных данных и фактов, связанных с влиянием музыки на протекание тех или иных социальных процессов; выявление исторически и социально обусловленных закономерностей в исполнительских трактовках музыкальных произведений и др.

Образ автора музыкального произведения постоянно находится в фокусе внимания юных исследователей. Проблематика разрабатывается в самых разнообразных аспектах: исследование творческой биографии, эстетики творчества и анализа произведений, социально-значимых контактов композитора с миром. Теоретический разбор композитором собственных произведений в музыкальной практике - явление относительно новое, но уже достаточно распространенное. Современная композиторская практика основана на взаимодействии творческого и исследовательского начал: «художник одновременно создает произведение, анализирует его и анализирует свою роль в процессе создания произведения». (Курицын В.Н.)

Усиление роли словотворческих стратегий в автопрезентации композитором Я-пространства – одна из характерных тенденций современного музыкального искусства.

Специфической особенностью работ по музыковедению является усиленная практическая часть, представляющая собой исполнение музыкального произведения. Ненадлежащий уровень исполнительского мастерства юных музыкантов связан с недостаточным погружением в смысл исполняемого произведения, с превалированием технической стороны исполнения, над художественно-эстетической.

Художественно-творческая деятельность представляет собой деятельность по созданию и интерпретации художественных образов, результаты которой обладают новизной, неповторимостью, оригинальностью и общественной значимостью.

Б.В. Астафьев писал: «Ребенок, испытавший радость творчества даже в самой минимальной степени, становится другим, чем ребенок, подражающий актам других». Самостоятельная практическая деятельность учащихся по созданию музыкальных произведений является неотъемлемой частью постижения музыкального искусства.

Проектная, исследовательская и художественно-творческая деятельность способствует развитию художественного мышления, воспитанию эстетического чувства и эмоциональной культуры учащихся.

Подготовка учащихся к исследовательской деятельности в области музыковедения осуществляется с опорой на личностно-деятельностный подход, в результате чего воспитанник выступает не как потребитель музыкального искусства, а как творец, активно развивающий сложившиеся традиции и участвующий в создании музыкальной культуры России.

Ценным является не только, и не столько конкретное знание, сколько путь к нему: процесс формирования суждений, размышлений, оценочной позиции, смыслов, когда «рождающиеся в чувственном мире ребенка идеальные психические образования в виде эмоций-оценок становятся результатом, тем знанием, в котором заключен момент соизмерения ребенком «своего» с «общечеловеческим». (Л.В. Школяр)

Осмысление музыки как процесса, связанного с ее созданием, воспроизведением и восприятием, требует привлечения научных подходов и методов. Традиционный музыкально-теоретический подход позволяет выполнить анализ средств музыкальной выразительности, выявить особенности строения формы и стилевые особенности музыкального произведения. Феноменологический подход к интерпретации музыкальных произведений позволяет решать проблемы, связанные с пониманием содержания музыкального произведения, приблизиться к смыслу через восприятие, познать ощущения и чувства, рождающиеся в сознании на основе музыкальных переживаний. Различные исследовательские методы отличаются особой терминологией и последовательностью анализа. Как правило, отдельные методы раскрывают определенные аспекты изучаемого произведения или явления музыкального искусства, поэтому желательно их комбинировать и согласовывать результаты. Использование в учебных исследованиях нескольких методов позволяет перепроверить данные, выполнить многомерный анализ и прийти к правильному пониманию явлений музыкального искусства.

В музыкальном искусстве интерпретация понимается как результат определенной поисково-познавательной музыкальной деятельности, выражающийся в конечном продукте – непосредственном исполнении. Интерпретация включает процесс формирования собственной позиции музыканта относительно конкретного музыкального произведения, в результате которого избираются музыкально-исполнительские средства, с помощью которых субъективное прочтение обретает звуковую форму.

Интерпретаторский анализ представляет собой комплексное исследование стиля, музыкально-языковых средств, а также роли каждого из элементов музыкального текста в отдельности и взаимодействии, направленное на создание собственного видения художественного содержания произведения.

Полноценное постижение музыки, где тесно соотнесены эмоционально-чувственные впечатления, иррационально-интуитивные прозрения и итоги интеллектуально-познавательной деятельности, актуализирует желание учащихся поделиться сделанными художественными открытиями с другими, выразить собственное понимание музыкального произведения.

Завершающая фаза художественно-интерпретационной деятельности – непосредственное воплощение освоенных и трактованных художественных образов и культурных смыслов музыкального произведения в исполнении.

Успешное восприятие музыкального произведения подразумевает наличие музыкально-языковой и музыкально-аналитической компетентности, высокого уровня сформированности музыкального сознания и исполнительской культуры, умение сформировать в сознании образ музыкального произведения в соответствии с жанрово-стилевыми закономерностями, способность эмоционально воспринимать художественный музыкальный образ, умение через исполнение интерпретировать целостный замысел идейно-художественного содержания произведения музыкального искусства.

По уровню восприятия музыкального произведения участников конференции «Музыка и Я» условно можно разделить на три категории:

1) демонстрируют поверхностное «погружение» в произведение музыкального искусства, их восприятие упрощено и базируется только на эмоциональном освоении содержания;

2) способны к более усложненному восприятию музыки, могут воссоздать в сознании заложенные в произведении художественные образы;

3) воспринимают музыкальное произведение целостно, включая содержательные аспекты, особенности формы, жанра и стиля, средства музыкальной выразительности, анализирует, интерпретируют и высказывают собственные суждения относительно сущности произведения.

Уровень восприятия музыки и понимание ее идейно-художественного содержания зависит от подготовленности учащегося: наличия определенных теоретических знаний в области музыковедения, технических особенностей исполнительства, сформированности личностных качеств, способностей, музыкального сознания и культуры.

Практическая реализация музыкального сознания через сочинение, исполнение или слушание музыкальных произведений представляет собой музыкальную деятельность как один из основополагающих компонентов музыкальной культуры личности. Сформированность музыкальной культуры является одним из основных условий полноценного восприятия музыки.

Восприятие музыкального произведения, по мнению Г.В. Ревы, - это «процесс раскодирования слушателем чувств и мыслей, заложенных в музыкальное произведение композитором и воспроизведенных исполнителем».

По словам Т.И. Кузякиной, музыкальная культура личности представляет собой сложную систему приобщения к миру музыкального искусства и включает: ценностное ориентирование в области музыкального искусства; участие в создании самого музыкального искусства, многообразии форм проявления этого участия и художественные знания теоретического и практического характера.

Целостное восприятие музыкального произведения – это сложный многокомпонентный процесс, требующий определенной теоретической подготовки, сформированных способностей к чувствованию и интерпретации музыкальных образов, умений различать средства художественной выразительности и анализировать значение их употребления, а также высокого уровня сформированности музыкальной культуры.

Исследовательская и проектная деятельность в области музыковедения способствует развитию понимания прекрасного, эстетически ориентированного восприятия действительности и художественных ценностей. Представление результатов проектно-исследовательской деятельности играет важную роль в процессе формирования навыков, способствующих самовыражению и активному участию обучающихся в различных сферах деятельности.