Музыкально-эстетическое воспитание детей на современном этапе

Рассказова Т.И.

Педагог дополнительного образования

Введение

Отечественное дополнительное образование на современном этапе обладает значительными ресурсами в решении образовательных и воспитательных задач растущего поколения. В настоящее время в логике Концепции развития дополнительного образования детей (2014) особую значимость приобретают исследования в области гармоничного, разностороннего развития личности, приобщения детей и подростков к традиционным ценностям, российскому культурному наследию. В этом контексте детские музыкальные школы и детские школы искусств как важнейшая часть дополнительного образования обучающихся, призваны обеспечить максимально полное индивидуальное развитие, в том числе и эстетическое, свободный выбор детьми видов художественной и творческой деятельности, вариативность предлагаемых форм, методов и практик освоения.

Общеизвестен образовательный, воспитательный и развивающий потенциал музыкального искусства, его влияние, облагораживающее воздействие на растущего человека. При этом эстетические аспекты музыки именно в дополнительном музыкальном образовании с присущей ему вариативностью, реальными возможностями для воплощения творческих замыслов, «персонального жизнетворчества» проявляются со всей очевидностью. Вместе с тем, теоретические и практические аспекты музыкального и эстетического развития современных подростков в силу их возрастных особенностей, специфики увлечений, остаются в ряду особо значимых для современной практики дополнительного образования. Поиск наиболее эффективных педагогических ресурсов для успешного музыкально-эстетического развития современных подростков в детских школах искусств и детских музыкальных школах определяет востребованность и актуальность настоящего исследования.

Музыкально-эстетическое воспитание (МЭВ) — это целенаправленный процесс формирования у личности способности воспринимать, понимать и создавать прекрасное через искусство, прежде всего музыку. В системе дополнительного образования (ДО) оно занимает особое место, так как сочетает творческую свободу, индивидуализацию обучения и развитие эмоционально-ценностной сферы.

Музыкально-эстетическое воспитание — важнейший компонент формирования гармоничной личности, особенно в условиях цифровизации и трансформации культурных ценностей. Современный этап характеризуется противоречиями: с одной стороны, доступность музыкальных технологий и инновационных методик, с другой — снижение интереса к классическому искусству среди детей. Как отмечает психолог Лев Выготский, «эстетическое восприятие — это мост между эмоцией и интеллектом» (*Воображение и творчество в детском возрасте*, 1930). Цель доклада — проанализировать актуальные подходы к музыкально-эстетическому воспитанию, выявить их потенциал и проблемы.

Теоретические основы МЭВ

1. **Философско-педагогические концепции**

По поводу понятия «философия образования» ведутся оживленные диспуты, высказываются различные, зачастую несовпадающие суждения. С точки зрения одних ученых. философия образования — это идеи, воззрения. общие принципы и концептуальные подходы к теории и практике образовательного процесса; это своего рода «рефлексия над самим явлением «образование», его конкретно-историческими формами, состояниями, проблемами и противоречиями». Объектом этой философской рефлексии является «связь наиболее широких представлений о мире, обществе и месте человека в нем - с педагогической действительностью»

Идеи Л.С. Выготского о роли искусства в развитии высших психических функций: музыка активизирует воображение, абстрактное мышление и эмпатию.

Теория эстетического воспитания Д.Б. Кабалевского, где музыка рассматривается как «язык чувств», способный формировать нравственные идеалы.

Современные исследования (А.А. Мелик-Пашаев, Е.П. Олесина) подчеркивают роль МЭВ в развитии креативности и культурной идентичности.

Психологические аспекты

Влияние музыки на эмоциональный интеллект (Д. Гоулман) и когнитивные способности (эффект Моцарта).

Роль групповых музыкальных практик в социализации (Т. Адорно).

Задачи:

1. Изучить теоретические основы музыкально-эстетического развития.
2. Рассмотреть современные методы и технологии.
3. Оценить роль семьи и образовательных институтов.
4. Определить ключевые проблемы и пути их решения.

Теоретические основы музыкально-эстетического воспитания

Музыкальное воспитание традиционно рассматривается как инструмент развития эмоционального интеллекта, креативности и культурной идентичности. По словам Золтана Кодая, «музыка должна принадлежать всем — это язык души, доступный каждому ребенку» (*Kodály Method*, 1940-е). Современные исследования подтверждают, что регулярные занятия музыкой:

* Улучшают когнитивные функции, включая память и пространственное мышление (Hyde et al., *Journal of Neuroscience*, 2009).
* Формируют эмпатию через восприятие эмоциональных нюансов произведений (Juslin, *Handbook of Music and Emotion*, 2010).
* Способствуют социализации в коллективных формах творчества (хоры, ансамбли).

Эстетический аспект подчеркивает философ Теодор Адорно: «Искусство учит видеть мир за пределами утилитарности» (*Эстетическая теория*, 1970). Это особенно важно в эпоху клипового мышления, когда дети теряют способность к глубокому восприятию.

В непрерывном процессе музыкально-эстетического воспитания обучающихся высокую содержательную нагрузку несет ступень основного общего образования. Этот факт предопределен не только социально-психологическими особенностями возраста, но и благоприятными возможностями школы организовать творческую деятельность, в которой развивается личность. Музыкально-эстетическое воспитание обучающихся на ступени основного общего образования усиливает любые воспитательные воздействия, эмоционально насыщая образовательную среду образовательного учреждения. Вместе с тем, на практике, именно на ступени основного общего образования музыкально-эстетическое воспитание сокращается или же вовсе «свертывается» для решения «более важных» образовательных задач. Крайне необходимой является научно обоснованная переоценка музыкально-эстетического воспитания обучающихся на ступени основного общего образования, переосмысление его целей и задач, разработка практических инструментов, адаптированных к условиям современного образовательного процесса.

Современные методы и технологии

Сегодня музыкальное воспитание интегрирует традиционные и цифровые подходы:

1. **Интерактивные платформы**: Приложения типа *Yousician* или *Simply Piano* делают обучение игровым, адаптируясь к уровню ученика. Исследование McPherson (*Music Education Research*, 2020) отмечает, что геймификация повышает мотивацию на 40%.
2. **Метод Орфа-Шульверк**: Акцент на импровизации и движении. «Ребенок познает музыку через тело, ритм и игру», — писал Карл Орф (*Orff-Schulwerk*, 1950).
3. **Виртуальная реальность (VR)**: Проекты вроде *VR Orchestra* позволяют детям «управлять» симфоническим оркестром, изучая тембры инструментов.

Однако, как предупреждает педагог Эдвин Гордон, «технологии не должны заменять живое музицирование — они лишь инструмент» (*Learning Sequences in Music*, 2012).

Роль семьи и образовательных институтов

Семья — первый источник эстетического опыта. Исследование Custodero (*Journal of Research in Music Education*, 2005) показывает: дети, чьи родители поют или слушают классику, в 3 раза чаще проявляют устойчивый интерес к музыке.
Школы и кружки сталкиваются с вызовами:

* Сокращение часов музыки в учебных планах (в РФ — 1 час в неделю против 3–4 в Европе).
* Нехватка педагогов, владеющих современными методами.

Проект ЮНЕСКО *Sounds of Learning* (2019) предлагает модель интеграции музыки в междисциплинарные проекты (например, связь с историей или литературой).

Проблемы и пути их решения

1. **Коммерциализация**: Акцент на конкурсах и «показательных выступлениях» искажает цель воспитания. «Искусство не должно превращаться в гонку за трофеями», — критикует пианист Денис Мацуев (*Интервью «РГ»*, 2021).
2. **Недоступность качественного образования** в сельских регионах. Решение — онлайн-курсы и мобильные музыкальные школы.
3. **Цифровой дисбаланс**: Чрезмерное увлечение гаджетами ведет к поверхностному восприятию. Противовес — проекты, сочетающие технологии и акустическое исполнение (например, электроакустические джем-сейшны).

Заключение

Музыкально-эстетическое воспитание в XXI веке стоит на перекрестке традиций и инноваций. Его успех зависит от синтеза классических методик (Кодая, Орфа) с цифровыми инструментами, активного вовлечения семьи и переосмысления роли школы. Как резюмирует психолог Говард Гарднер: «Музыка — это не навык, а способ понять себя и мир» (*Структура разума*, 1983). Преодоление существующих вызовов требует системных усилий государства, педагогов и родителей, чтобы искусство оставалось живой частью детства.

Список литературы

1. Выготский Л.С. *Воображение и творчество в детском возрасте*. 1930.
2. Kodály Z. *The Selected Writings*. Budapest, 1974.
3. Adorno T. *Эстетическая теория*. 1970.
4. Gordon E. *Learning Sequences in Music*. GIA Publications, 2012.
5. McPherson G. «Digital Innovation in Music Education». *Music Education Research*, 2020.
6. UNESCO. *Sounds of Learning Report*. 2019.