Картавцева Маргарита Тихоновна

0520.0 90 С794 -

**Творческое развитие детей средствами
музыкального фольклора**

Специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (музыка)

Диссертация на соискание ученой степени
доктора педагогических наук

У'

Москва 2009

Содержание

[**Введение 3**](#bookmark2)

[**Глава I. Теоретико-методологические особенности творческого развития детей в России 31**](#bookmark7)

музыкального фольклора***48***

§ 1.1. Творческое развитие детей в контексте становления музыкальной культуры России ***31***

§ 1.2. Сущность и содержание концепции творческого развития детей средствами

§ 1.3. Психологические особенности активизации творческого развития детей в процессе музыкального воспитания***103***

[**Глава II. Музыкальный фольклор как средство творческого развития детей 129**](#bookmark15)

[***§ 2.1. Философско-эстетические и искусствоведческие основы музыкального фольклора*** ***129***](#bookmark16)

[***§ 2.2. Народная песня как основа музыкального фольклора******141***](#bookmark17)

§ 2.3. Воспитательное воздействие музыкального фольклора на детей***155***

Глава III. Психолого-педагогические основы творческого развития детей в

процессе изучения музыкального фольклора 180

[***§ 3.1. Направленность учебно-воспитательного процесса на творческое развитие детей*** ***180***](#bookmark21)

[***§ 3.2. Интегрированные занятия в системе комплексного метода творческого развития детей******194***](#bookmark22)

§ 3.3. Импровизация (сочинительство) как активный метод творческого развития детей

218

Глава IV. Методика творческого развития детей дошкольного и школьного

возраста в процессе изучения музыкального фольклора 273

§ 4.1. Анализ состояния творческого развития детей в условиях музыкального воспитания (в семье, детском саду, школе)***273***

[***§ 4.2. Экспериментальная методика творческого развития детей******303***](#bookmark35)

§4.3. Сравнительный анализ эффективности контрольных и экспериментальных групп методики творческого развития детей дошкольного и школьного возраста***317***

[**Заключение 362**](#bookmark40)

[**Список литературы 375**](#bookmark41)

Приложения 408

Заключение

Современные дети и подростки - те, которым суждено жить и работать в XXI веке, как отмечают психологи, во многом информированнее своих предшественников благодаря телевидению, радио, компьютерам, раскован­нее в общении друг с другом. Вместе с тем для современных детей характер­ны многие новые негативные качества: падение усидчивости, ухудшение внимания, восприятия и памяти, излишняя — на грани взвинченности — под­вижность или, наоборот, заторможенность.

Это требует на современном этапе изменения традиционных педагоги­ческих методов воздействия на растущий организм, поиска инновационных методик развития способностей ребенка, в том числе творческих. В детские годы развиваются психолого-физиологические задатки, индивидуальные способности, формируются основные качества личности, общеэстетические идеалы, убеждения, гражданские, духовные чувства воспитуемого.

Как показала практика, творческий потенциал заложен в каждом ре­бенке, если он здоров умственно. Придерживаясь точки зрения В.А. Сухо- млинского о том, что «музыкальное воспитание — это не воспитание музы­канта, а прежде всего — воспитание человека», диссертант опирается на фи­лософскую теорию «переноса творческих способностей», которая позволяет надеяться, что организуя творческое пространство вокруг ребенка, мы фор­мируем творческие способности личности, которые могут проявить себя не только в музыке, но в других областях: медицине, математике, технических науках, т.е. любой другой сфере деятельности.

Используя и проповедуя в своих учебниках и учебных пособиях инно­вационный комплексный подход к обучению, воспитанию, основанный не только на репродуктивном, но главным образом - творческом методе разви­тия, диссертант понимает и доказывает его не только как комплексный метод формирования разнообразных способностей ребенка, но и воспитание ак­тивных творческих способностей (музыкального слуха, активной памяти и воображения). Разработана и апробирована диссертантом в длительном пси­холого-педагогическом эксперименте в естественных условиях работы с детьми и подростками модель музыкальных способностей включает в себя:

общеэстетические свойства личности;

специально музыкальные способности;

музыкально-творческие способности.

В структуру активных музыкально-творческих способностей мы вклю­чили такие важнейшие компоненты, как творческое воображение, развитость установки на творчество, общую эмоциональную увлеченность, интуицию, индивидуальный почерк в действиях, поиск новых средств выразительности.

Как показала многолетняя практика работы диссертанта над творче­ским развитием детей разновозрастных групп (дошкольников, младших и старших школьников), инновационные творческие методы работы с детьми потребовали дифференцировать понятие «музыкальный слух», выделить в нем новые понятия:

* активный музыкальный слух, т.е. воспитанный творчески и на восприятии разнообразного дидактического материала;
* полифонический слух, т.е. способный воспринимать не только вертикаль голосов в многоголосной музыкальной ткани (гармонический слух), но и горизонталь голосов. '

Что касается проблемы музыкальных способностей, то нами разрабо­тано и апробировано понятие уровня способностей каждого индивида в от­дельности. Изучая сложнейшую в педагогике проблему музыкальной памяти, диссертант выявил факторы, способствующие качеству запоминания. Каче­ство запоминания музыкального материала зависит от:

* тренированности собственной музыкальной памяти;
* привычки учить наизусть;
* качества и доступности преподносимого материала;
* индивидуального уровня музыкальной памяти;
* применения интересных творческих форм работы с запоминае­мым материалом.

Обращая внимание на последний пункт градации, в главе IV диссер­тант экспериментально проверил этот вывод. Как показал эксперимент, твор­ческие задания, внедренные в сам процесс обучения, к концу года (двух лет и т.д.) эффективно развивают многие способности, в том числе - долговремен­ную память. Статистические графические выводы главы IV подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что «внедрение в учебно-воспитательный про­цесс особым образом организованных музыкально-творческих заданий по­ложительно влияет на эффективность развития не просто музыкальных, а ак­тивных музыкально-творческих способностей личности учащихся разновоз­растных групп».

Долговременная память, в свою очередь, способствует накоплению в памяти «музыкально-слуховых представлений», что положительно влияет на формирование внутреннего слуха воспитуемого как основы, базы всего вос­питательного процесса (по Б.М. Теплову, музыкально-слуховые представле­ния являются основным, некомпенсируемым элементом музыкальных спо­собностей).

Как показывает практика диссертанта и проведенный длительный пси­холого-педагогический эксперимент, важнейшим фактором формирования активных музыкальных способностей является предлагаемый нами, разрабо­танный и апробированный комплексный метод развития всех способностей: музыкального слуха, памяти, чувства ритма, музыкального мышления, вооб­ражения, эстетического чутья и других способностей в их координации, в процессе музыкально-творческой деятельности средствами фольклора.

Обращаясь к истокам народной педагогики, откристаллизованной в ве­ковой истории Руси, диссертант предлагает методику творческого развития детей, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, базировать на элементах не только классики (репродуктивная деятельность), но и традици­онного русского (белорусского, украинского) фольклора как ценнейшего ди­дактического материала, генетически близкого ребенку, родившемуся и вос­питывающемуся в родной среде. Обращение в творческом процессе к фольклорному материалу не исключает и использования классического и со­временного репертуара в исполнительстве.

Творческая природа фольклора (синкретизм) такова, что для каждого, даже самого маленького ребенка находятся соответствующие возрасту песни, игры (потешки, пестушки, колыбельные). Диссертантом было доказанно, что воспитание детей на базе фольклора с применением комплексного метода обучения (музыке, ИЗО, хореографии, театральному искусству) способствует эффективному развитию многих способностей.

Автор пришел к выводу, что фольклор целесообразно рассматривать как незаменимую часть физического, умственного, эстетического и нравст­венного воспитания ребенка. Мы добавляем к этому перечню новую катего­рию - импровизационно-творческую функцию. Диссертант, используя син­кретическую особеннность фольклора, раскрывает сущность инновационной методики творческой импровизации, сочинительства в системе комплексных занятий.

Доказано, что эмоциональное восприятие фольклора, участие в коллек­тивных творческих формах игры, формирует способность к сопереживанию, что весьма актуально для современного человека и нуждается в реабилита­ции, начиная с раннего детства.

Фольклор значительно расширяет владение русским языком (вербаль­ные способности, мышление).

Фольклор с точки зрения педагогического процесса позволяет вводить элементы импровизации как в пении (песнетворчество), так и в хореографии, в театральном действе. Творчество входит в обучение через игру, через сказ­ку, формируя активную творческую личность воспитуемого.

Опыт работы в Центре детского эстетического воспитания «Золотой Петушок» показал следующее.

Раннее эстетическое воспитание детей не только отвечает государст­венной задаче гармонизации общества, но и позволят в дальнейшем учащим-

ся, переходящим в старшие классы, продолжить свое эстетическое воспита­ние по одному из видов искусств.

Ранняя диагностика склонностей и способностей — сложнейшая науч­ная проблема, решаемая при помощи теории NLP (нейролингвистического программирования Р. Бандлера и Дж. Гриндера), что позволило смоделиро­вать деятельность дошкольников и младших школьников, диагностировать детей по их индивидуальным информационным сенсорным каналам. Для од­них испытуемых важен зрительный образ (визуальное восприятие), для дру­гих — важно услышать (аудиальный тип). Кинестетики больше ориентируют­ся на свои ощущения (теплое, холодное, мягкое, шершавое и т.д.). Теория NLP имеет процессуальный характер, но единый уровень обобщения, уни­версальный для всех людей. Использование диссертантом методического и понятийного аппарата теории NLP для практического исследования одарен­ных детей потребовало разработки диагностических и педагогических мето­дов в соответствии с возрастными особенностями детей.

Исследование показало, что:

1. Каждый ребенок имеет «любимую» ведущую систему репрезентации окружающего мира для своего собственного внутреннего. Одни больше ори­ентируются на то, что видят, другие - на то, что слышат;
2. Ребенок более успешен в выделении тех параметров, которые отно­сятся к его репрезентативной системе. Это проявляется в том, что количество и дифференцированность параметров ведущей системы значительно больше, чем количество параметров вторичных систем репрезентации;
3. Нами была выделена группа детей, имеющих высокую успешность в ориентации на параметры многих систем. Интересно, что наиболее значи­тельным в каждой из систем этих детей (мы их назвали «одаренными») яв­ляются универсальные, дающие возможность синестезии с параметрами дру­гих систем (например, яркость — в зрительной, громкость - в слуховой, сила - в кинестетической).
4. Сравнение выборки двух групп детей одного возраста, проучивших­ся в Центре один год и только что пришедших в Центр показал, что успеш­ность выполнения наших тестов следующая: средний результат детей перво­го года обучения составил 17,44 сырых баллов, когда как второго года — 21,22. То есть дети второго года обучения имели больший процент синесте­зий или параметров их образующих, чем дети первого года обучения.