МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра социологии молодежи

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ КАК ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

(автореферат магистерской работы)

студента 2 курса 263 группы
направления подготовки 39.04.01 «Социология молодежной политики
(магистратура)»
социологического факультета
Романенко Дмитрия Юрьевича

Научный руководитель
кандидат социологических наук,
доцент

_____ _____ Ю.А. Семенова
оценка подпись, дата

Зав. кафедрой
доктор социологических наук,
профессор

_____ С.Г. Ивченков
подпись, дата

Саратов 2024

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях быстро меняющегося социокультурного ландшафта и глобализации, музыкальное образование в современных музыкальных школах приобретает новое значение. Музыка, как универсальный язык и форма искусства, не только развивает творческие способности и эмоциональный интеллект учащихся, но и играет важную роль в их социальном и культурном воспитании. Изучение социологических аспектов преподавания музыки позволяет лучше понять, как социальные взаимодействия, культурные контексты и педагогические практики влияют на образовательный процесс, формируя уникальную образовательную среду, способствующую всестороннему развитию личности. Современные музыкальные школы сталкиваются с рядом вызовов, включая разнообразие культурных фонов учеников, необходимость интеграции новых технологий и адаптации к изменяющимся социальным реалиям. Исследование социологических аспектов преподавания музыки помогает выявить эффективные стратегии и подходы, которые способствуют успешной социализации и культурной интеграции учащихся. Актуальность данной темы обусловлена потребностью в обновлении образовательных программ и методик преподавания, которые учитывают социокультурные изменения и способствуют гармоничному развитию будущих поколений в условиях глобального культурного обмена.

Научная новизна данного исследования заключается в комплексном подходе к изучению социологических аспектов преподавания музыки в современных музыкальных школах, что позволяет выявить и систематизировать факторы, влияющие на образовательный процесс и развитие учащихся. В отличие от предыдущих исследований, сосредоточенных преимущественно на педагогических и музыкально-технических аспектах, данная работа интегрирует социологические методы анализа, включая анкетирование, наблюдение и интервьюирование, для более глубокого понимания социальных взаимодействий и культурных контекстов в

музыкальном образовании. Одним из ключевых элементов научной новизны является исследование влияния семейного и культурного окружения на музыкальное образование, а также изучение роли музыкальных школ в сохранении и трансляции культурных традиций в условиях глобализации. Впервые проводится анализ того, как преподаватели музыкальных школ адаптируют свои педагогические стратегии в ответ на изменения в социально-культурной среде, что позволяет разработать рекомендации по улучшению образовательных программ. Таким образом, исследование вносит значительный вклад в развитие теории и практики музыкального образования, расширяя понимание социологических факторов, влияющих на этот процесс.

Объектом исследования в данной работе является процесс преподавания музыки как искусства в условиях современной музыкальной школы, который включает в себя все аспекты образовательного процесса, социальные взаимодействия между преподавателями и учащимися, а также влияние социокультурных факторов на методы и результаты обучения.

Предметом исследования являются социологические аспекты преподавания музыки в современной музыкальной школе, включая социальные взаимодействия между учащимися и преподавателями, влияние семейного и культурного окружения на образовательный процесс, а также роль музыкальных школ в сохранении и трансляции культурных традиций.

Целью данного исследования является анализ и выявление социологических аспектов, влияющих на процесс преподавания музыки как искусства в современных музыкальных школах, с целью разработки рекомендаций по оптимизации образовательных практик и улучшению социальной и культурной интеграции учащихся.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд **задач**, а именно:

- рассмотреть современные подходы к музыкальному образованию;

- определить роль музыки в социальной жизни человека;

- рассмотреть музыкальное искусство и его функции в современном обществе;

- определить социальную значимость музыкального образования;

- определить влияние музыкального образования на личностное развитие учащихся;

- выявить основные проблемы и перспективы музыкального образования в современной музыкальной школе;

- рассмотреть ключевые методы и приемы преподавания музыки;

- провести анализ учебных программ по музыке;

- оценить эффективность современных методик преподавания.

Степень разработанности темы: на текущий момент, в российской науке исследование социологических аспектов преподавания музыки как искусства в условиях современной музыкальной школы представляет собой относительно новое и развивающееся направление. Однако, существует ряд авторов, чьи работы внесли значительный вклад в изучение различных аспектов данной темы, например, Е.В. Логинова, которая исследовала в своих работах социокультурные факторы, влияющие на музыкальное образование, а также роль музыки в формировании культурной идентичности у учащихся музыкальных школ, И.Н. Козлова, которая занималась изучением взаимодействия между преподавателями и учащимися в музыкальных школах, а также социальными аспектами музыкальной педагогики или А.В. Мальцева, фокус исследований которой был сосредоточен на влиянии семейного окружения и культурного фона на успехи учеников в музыкальном обучении, а также на роли родителей в поддержке музыкального образования. Также существенный вклад внесли такие авторы, как Л.А. Гаврилова, которая исследовала вопросы сохранения и трансляции музыкальных традиций через музыкальное образование, а также влияние глобализации на образовательные программы музыкальных школ, Д.Н. Орлова, которая занималась в своих

работах анализом педагогических подходов в музыкальном образовании и их влиянием на социальную адаптацию и личностное развитие учащихся, С.В. Рябова (изучала влияние социокультурных изменений на методы преподавания музыки, а также адаптацию педагогов к новым социальным реалиям) и М.П. Сорокина - фокусировалась на разработке и внедрении инновационных образовательных программ в музыкальных школах с учетом социологических аспектов и др. Эти авторы исследуют широкий спектр вопросов, включая влияние социокультурных факторов на процесс музыкального образования, социальные взаимодействия в учебной среде, роль семейного и культурного окружения, а также влияние глобализации на музыкальное образование. Их работы создают основу для дальнейших исследований и разработки рекомендаций по оптимизации образовательных практик в современных музыкальных школах.

Для исследования социологических аспектов преподавания музыки как искусства в условиях современной музыкальной школы используются следующие основные **методы**: теоретический анализ научной литературы и образовательных программ, включающий изучение социологических и педагогических теорий; эмпирические методы, такие как анкетирование и интервьюирование преподавателей, учащихся и их родителей для сбора первичных данных; наблюдение за учебным процессом в музыкальных школах с целью выявления особенностей социального взаимодействия и педагогических практик; а также метод сравнительного анализа для сопоставления различных педагогических подходов и их влияния на образовательный процесс и социализацию учащихся.

Теоретическая значимость исследования социологических аспектов преподавания музыки как искусства в условиях современной музыкальной школы заключается в расширении научного понимания влияния социокультурных факторов на музыкальное образование. Работа вносит вклад в развитие теории музыкальной педагогики, обогащая её социологическими подходами и концепциями. Результаты исследования могут способствовать

формированию новых теоретических моделей, описывающих взаимодействие между учениками и преподавателями, а также влияние семейного и культурного окружения на образовательный процесс. Это, в свою очередь, может стать основой для дальнейших исследований и разработки более эффективных педагогических стратегий, адаптированных к современным социокультурным условиям.

Практическая значимость исследования социологических аспектов преподавания музыки как искусства в условиях современной музыкальной школы заключается в возможности разработки рекомендаций для оптимизации образовательного процесса. Результаты работы помогут улучшить социальную адаптацию учащихся, повысить эффективность взаимодействия между учениками и преподавателями, а также адаптировать образовательные программы к изменяющимся социокультурным условиям. Это позволит музыкальным школам эффективнее реагировать на вызовы современности, сохранять и развивать музыкальные традиции, а также способствовать всестороннему развитию личности учащихся через искусство музыки.

Гипотеза исследования: в условиях современной музыкальной школы гипотеза исследования заключается в предположении о том, что социологические аспекты, такие как социальные взаимодействия между учащимися и преподавателями, влияние семейного и культурного окружения на учебный процесс, а также адаптация педагогических методик к социокультурным изменениям, существенно влияют на эффективность музыкального образования и социокультурную интеграцию учащихся.

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, обозначена степень изученности работы, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, описана структура работы.

Глава 1. «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ КАК ИСКУССТВА» посвящена теоретическим аспектам преподавания музыки как искусства. В ее рамках был обнаружен ряд ключевых выводов, отражающих современные подходы и значимость музыкального образования в современном обществе.

В параграфе 1.1. «Современные подходы к музыкальному образованию» было выявлено, что современные подходы к обучению музыке ориентированы на комплексное развитие личности ученика, интеграцию искусственных дисциплин и использование новаторских технологий. Эти подходы не только способствуют усвоению технических навыков и музыкальной грамотности, но и активно способствуют развитию творческого мышления, эмоциональной отзывчивости и социальной адаптации студентов.

Согласно содержанию **параграфа 1.2. «Роль музыки в социальной жизни человека»,** музыка выступает как мощное средство коммуникации и самовыражения, способное объединять людей и выражать коллективную и индивидуальную идентичность. Музыка оказывает глубокое влияние на эмоциональное состояние человека, способствуя снижению стресса, улучшению настроения и когнитивных функций. В образовательной среде она играет значительную роль в развитии интеллектуальных и творческих способностей учащихся, способствуя созданию поддерживающей обучающую среды.

В параграфе 1.3. «Музыкальное искусство и его функции в современном обществе» говорится о том, что музыкальное искусство в современном обществе выполняет разнообразные функции, включая эстетическую, развлекательную, образовательную, терапевтическую и социально-интеграционную. Её универсальный характер и способность проникать в различные сферы жизни делают музыку неотъемлемой частью культурного и социального развития. Понимание и признание этих функций подчеркивают необходимость интеграции музыкального искусства в

образовательные программы и социальные практики, что способствует улучшению качества образования и социального взаимодействия.

Таким образом, результаты исследования первой главы подтверждают важность музыкального образования и его влияние на формирование личности и социокультурную адаптацию учащихся. Современные подходы к преподаванию музыки и учет её роли в социальной жизни общества необходимы для создания благоприятных условий для развития индивидуальных способностей и гармоничного взаимодействия в образовательной среде.

Глава 2. «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» данного исследования о музыкальном образовании позволила выявить важные аспекты социологического и личностного значения музыки, а также выявила современные проблемы и перспективы данной области.

Параграф 2.1. «Социальная значимость музыкального образования» акцентирует внимание на том, что музыкальное образование играет ключевую роль в формировании социального и культурного капитала общества. Оно не только способствует развитию музыкальных способностей и творческого потенциала учащихся, но и значительно влияет на их социальную адаптацию, личностный рост и укрепление морально-этических ценностей. Важно отметить, что музыкальное образование помогает осознать значимость культуры и искусства в повседневной жизни, развивает чувство коллективизма и ответственности, а также способствует развитию эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков. Эти аспекты становятся особенно ценными в условиях современного информационного общества.

В параграфе 2.2. «Влияние музыкального образования на личностное развитие учащихся» приводится информация о том, что музыкальное образование играет ключевую роль в личностном развитии учащихся, способствуя их интеллектуальному, эмоциональному и социальному росту. Оно

улучшает когнитивные процессы, такие как память и аналитические способности, что положительно влияет на общий академический успех. Участие в музыкальных коллективах развивает ответственность, дисциплину и самоконтроль, важные качества для успешного функционирования в обществе. Кроме того, музыкальное образование способствует эмоциональному и социальному развитию, помогая учащимся лучше понимать и управлять своими эмоциями, развивать эмпатию и коммуникативные навыки.

В параграфе 2.3. «Проблемы и перспективы музыкального образования в современной музыкальной школе» приводится ряд вызовов, с которым сталкивается современная музыкальная школа, включая необходимость адаптации учебных программ к изменяющимся культурным предпочтениям и технологическим инновациям. Одной из основных проблем является сложность в балансировании между сохранением традиционных ценностей и внедрением новаторских подходов. Однако перспективы развития включают в себя использование новейших технологий для улучшения учебного процесса, интеграцию современных музыкальных течений в образовательные программы и расширение доступности образовательных ресурсов.

Таким образом, данная глава данного исследования подчеркивает, что музыкальное образование является неотъемлемой частью социокультурной жизни общества. Оно не только способствует личностному развитию и социальной интеграции учащихся, но и играет важную роль в сохранении и передаче культурных ценностей. Однако в современных условиях необходимо постоянное развитие и адаптация образовательных практик, чтобы они оставались актуальными и эффективными.

Глава 3 «АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ КАК ИСКУССТВА» содержит информацию о проделанной практической работе.

В рамках **параграфа 3.1. «Методы и приемы преподавания музыки»** было выявлено, что современные педагогические подходы ориентированы на

гибкость и адаптацию к индивидуальным потребностям учащихся. Это включает не только передачу знаний и навыков, но и стимулирование творческого мышления и самовыражения через музыку. Важным аспектом является создание стимулирующей обучающей среды, способствующей развитию музыкальных способностей каждого ученика.

В параграфе 3.2. «Анализ учебных программ по музыке» выявлена необходимость адаптации образовательных процессов к современным требованиям и технологиям. Внедрение новых методических подходов и учет разнообразия учебных планов помогает улучшить качество обучения и готовности будущих музыкантов и педагогов к вызовам современной музыкальной сцены.

Параграф 3.3. «Оценка эффективности современных методик преподавания» подчеркивает значимость активного вовлечения учащихся в учебный процесс, а также необходимость интеграции новых технологий и интерактивных форм обучения. Это способствует более полному и глубокому освоению музыкальных знаний и навыков, а также развитию творческого мышления учащихся.

Таким образом, следует подчеркнуть важность индивидуализации образовательного процесса в музыкальных школах, адаптации учебных программ к современным требованиям и оценку эффективности методических подходов. Это направление исследования остается актуальным для дальнейшего совершенствования образовательных практик и поддержания высоких стандартов в музыкальном образовании.

Заключение

Исследование социологических аспектов преподавания музыки как искусства в условиях современной музыкальной школы подчеркнуло значимость музыкального образования не только как средства культурного и эстетического развития, но и как мощного инструмента социализации и

формирования личностных качеств учащихся. Теоретический анализ современных подходов к музыкальному образованию подтвердил необходимость интеграции искусства в образовательный процесс для достижения более глубокого воздействия на развитие учащихся.

Социологический анализ выявил, что музыкальное образование способствует не только формированию музыкальных навыков, но и активизирует процессы социокультурной адаптации и самореализации учащихся в обществе. Выявленные в ходе исследования вызовы, такие как необходимость адаптации учебных программ к современным социокультурным реалиям и повышение эффективности методик преподавания, требуют комплексного подхода и системных решений в образовательной среде.

Анализ практического преподавания музыки подчеркнул значимость разнообразия методов и приемов, применяемых в современных музыкальных школах, и их влияние на обучение и развитие учащихся. Полученные результаты исследования представляют собой важную основу для разработки рекомендаций по улучшению учебных программ и повышению качества музыкального образования, которые должны быть адаптированы к текущим требованиям и потребностям образовательного процесса.

Из проведенного сравнительного анализа методик преподавания музыки и программ начальной и основной школы видно, что каждая методика и программа имеет свои уникальные особенности и применяется с учетом специфики образовательной среды и культурных традиций различных стран. Наиболее эффективными методиками являются Сузуки-метод и методика Гнесиных, так как они обеспечивают высокий уровень развития технических навыков и музыкального восприятия. Наименее эффективной, по средней оценке, оказалась методика Лебедева-Гусаровой из-за меньшего акцента на техническое развитие.

Программы начальной школы, такие как 1 линия (Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н.) и 2 линия (Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.),

показали высокую эффективность за счет интеграции различных видов музыкального материала и интерактивных методов обучения. Программы основной школы также продемонстрировали высокую эффективность, особенно 1 линия (Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.) благодаря акценту на русскую художественную культуру.

Каждая методика и программа вносит значительный вклад в развитие музыкального образования, а выбор оптимальной зависит от конкретных целей обучения и особенностей образовательной среды.

Исследование социологических аспектов преподавания музыки как искусства в условиях современной музыкальной школы подчеркнуло значимость музыкального образования не только как средства культурного и эстетического развития, но и как мощного инструмента социализации и формирования личностных качеств учащихся. Теоретический анализ современных подходов к музыкальному образованию подтвердил необходимость интеграции искусства в образовательный процесс для достижения более глубокого воздействия на развитие учащихся.

Социологический анализ выявил, что музыкальное образование способствует не только формированию музыкальных навыков, но и активизирует процессы социокультурной адаптации и самореализации учащихся в обществе. Выявленные в ходе исследования вызовы, такие как необходимость адаптации учебных программ к современным социокультурным реалиям и повышение эффективности методик преподавания, требуют комплексного подхода и системных решений в образовательной среде.

Анализ практического преподавания музыки подчеркнул значимость разнообразия методов и приемов, применяемых в современных музыкальных школах, и их влияние на обучение и развитие учащихся. Полученные результаты исследования представляют собой важную основу для разработки рекомендаций по улучшению учебных программ и повышению качества

музыкального образования, которые должны быть адаптированы к текущим требованиям и потребностям образовательного процесса.

Таким образом, дальнейшее развитие и совершенствование музыкального образования в условиях современной музыкальной школы требует системного подхода к учету социологических аспектов в проектировании образовательных стратегий и программ. Это не только способствует профессиональному росту учащихся, но и формирует гармоничную социокультурную среду в образовательных учреждениях, способствуя общественной интеграции и культурному развитию новых поколений.