Мотивация музыкального образования как важная задача методики преподавания вокального искусства

Соколова А. Ю.

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования мотивации музыкального образования на примере методики преподавания вокального искусства в системе дополнительного образования детей и подростков. Анализируется современное состояние образовательных программ, место и роль мотивационного статуса ученика в условиях необязательного посещения занятий и отсутствия единого стандарта оценки результатов творчества. Привлекаются концепции отечественных и зарубежных психологов и педагогов, в частности теория С. Фаулер о трех базовых компонентах мотивации. Делается вывод о необходимости целенаправленной, научно обоснованной работы по поддержанию и развитию мотивации на протяжении всего периода обучения, что является ключевой задачей эффективной методики преподавания вокального искусства.

Ключевые слова: музыкальное образование, мотивация, вокальное искусство, дополнительное образование, педагогика, детские объединения, теория мотивации.

Музыкальное образование как феномен современной педагогической практики все чаще становится сферой, где роль внутренних побудителей и интересов учащихся приобретает ключевое значение. В отличие от классических школ и образовательных учреждений с жестко заданной рамкой учебных программ и жесткой системой контроля, сфера дополнительного образования, художественно-эстетических объединений и вокальных студий характеризуется свободой посещения, гибкостью программного материала и относительным отсутствием внешнего давления на обучающихся. В этой среде именно мотивация становится центральным элементом, на котором строится успешность всего педагогического процесса, его результативность, эмоциональная окраска, а главное — личностное и творческое развитие обучающихся.

Законодательные и организационные основы системы дополнительного образования в России закреплены в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Статья 48 предписывает каждому педагогу-организатору наличие собственной рабочей образовательной программы, что подчеркивает значимость индивидуального подхода и свободы творчества в деятельности дополнительного образования. В отличие от обязательной школьной программы, где посещение уроков строго регламентировано, посещение занятий в вокальных студиях и аналогичных объединениях чаще строится на добровольности, что требует особого педагогического мастерства для поддержки постоянного интереса учеников [1].

В такой ситуации наряду с умениями владеть предметом и методикой его преподавания, особое значение приобретает способность педагога выявлять и поддерживать мотивацию, способствовать её росту, превращать разовые вспышки интереса в устойчивую потребность творческого самовыражения через музыку и вокал. Это относится как ко взрослым участникам образовательного процесса (родителям, педагогам), так и ко всем ученикам, от начинающих до продолжающих, и даже к тем, кто выбирает профессиональную карьеру в искусстве.

Исторически проблема мотивации рассматривалась в трудах ведущих представителей отечественной и зарубежной педагогической психологии. Советская школа во главе с Д.Б. Элькониным, Л.И. Божович, В.В. Давыдовым и др. акцентировала внимание на системе мотивов учебной деятельности, роли ближайшего окружения и коллективного процесса в формировании устойчивой мотивации. Г.С. Абрамова и Г.И. Щукин в своих работах отмечали, что главными внешними мотивами ребёнка нередко становятся авторитет и личность учителя, а внутренние побудители формируются через осознание смысла и значения учебной деятельности.

В зарубежной науке взгляды А. Маслоу, К. Левина, А. Адлера, Э. Торндайка, З. Фрейда раскрывают многоуровневую структуру потребностей, специфику динамики мотивации, влияние социальной среды и индивидуального опыта на направленность поведения индивида. Современные исследователи, такие как С. Фаулер и М. Макгиннес, останавливаются на вопросах мотивации творчества, внутренней и внешней мотивации, личностной эффективности [2].

Сегодня в русле научно-практического поиска становится очевидным: педагогическая задача в сфере дополнительного музыкального образования не столько состоит в передаче определённого объёма специализированных знаний и навыков, сколько в создании условий для возникновения устойчивой, внутренне значимой мотивации. Именно это позволяет ученику самостоятельно поддерживать интерес, преодолевать трудности, реализовать себя в вокальном искусстве, а в будущем — возможно, связать жизнь с музыкой и творчеством.

В современной практике нередко отмечается несоответствие между формальным содержанием образовательных программ и реальными образовательными процессами в вокальных коллективах. Часто программы, созданные с участием профессиональных педагогов и методистов, оказываются трудными для внедрения, потому что обучение в учреждениях дополнительного образования носит характер свободного посещения, что означает вариативность состава группы и отсутствие жёсткого контроля. Ученик может прийти на занятие, а может его и пропустить — и основной фактор, определяющий выбор, лежит исключительно в плоскости его мотивационных установок.

В данной связи вопрос формирования мотивации выходит на ведущие позиции всей педагогической системы. Недостаточно просто привлечь ребёнка к занятиям, важно создать тот самый мотивационный потенциал, который удержит его в коллективе, позволит преодолеть рутинные трудности, периоды творческого спада, обеспечит постепенный рост мастерства и удовольствия от процесса тренировок и выступлений на сцене.

Значительную роль играет отсутствие жёстких стандартов оценки результатов. На исходных этапах обучения в вокальных студиях сложно предъявить ученику «материальный» продукт, по которому можно судить о прогрессе: музыкальный навык нарабатывается долго, первые плоды занятий редко бывают очевидны окружающим. В то же время отсутствие системы экзаменов, строгих сроков, оценивания и обязательного посещения уроков предоставляет педагогу больше простора для творчества, внедрения авторских методик, индивидуализации подходов, но и повышает требовательность к уровню владения педагогической техникой межличностного общения, приёмами стимулирования интереса, умению построить психологически комфортную атмосферу.

За последние два десятилетия на помощь педагогам пришли исследования, адаптированные для широкого круга читателей благодаря развитию рынка научно-популярной литературы. Они обращают внимание на возможные наборы практических инструментов, которые помогут педагогу сформировать и укрепить в детях и подростках внутреннюю заинтересованность своим делом [3].

В частности, Сьюзен Фаулер в своих публикациях выдвигает теорию оптимальной мотивации, опирающуюся на три базовые составляющие — выбор, компетентность, сопричастность. Эти принципы универсальны и легко переносятся в образовательную среду вокальной студии. Ученики, которым предоставляется возможность самостоятельно выбирать цель, уровень нагрузки, форму работы, получают более высокий уровень удовлетворённости, что ведёт к формированию внутренней мотивации.

Выбор играет важную роль на всех этапах становления: начиная с выбора студии, педагога, жанра, формы выступлений и заканчивая планы на участие в концертах и конкурсах. Педагог может, строя индивидуальную траекторию обучения, постоянно подчёркивать право выбора, обсуждать с учеником и его родителями итоговые цели и этапы их достижения, корректировать программу с учётом возникающих интересов и изменений в настроении и состоянии ученика [4].

Не менее значим компонент сопричастности: коллектив поддерживает каждого, формирует атмосферу доброжелательства, общей цели, вдохновляет примером старших учеников, даёт возможность ребёнку почувствовать себя частью чего-то большего. Для многих обучающихся, особенно на начальной стадии, решающее значение имеют межличностные отношения, возможность быть замеченным, принятым, получить поддержку и признание внутри коллектива. Именно здесь раскрывается роль педагогической харизмы, способности создавать условия для активного обмена опытом, развития командного духа, вдохновляющих ритуалов коллективной деятельности — от совместных репетиций до проведения творческих мероприятий.

Третий важнейший элемент — ощущение роста компетентности. Формирование чувства собственной профессиональной состоятельности происходит через последовательное усложнение заданий (от простого к сложному), демонстрацию микроуспехов, акцент на индивидуальном прогрессе, а не только на победах на конкурсах или высоких результатах всего коллектива. Педагог систематически отмечает даже небольшие достижения, помогает фиксировать навыки, поощряет самостоятельность в овладении вокальными техниками.

В ряде исследований подчёркнуто значение различий между типами мотивации. С. Фаулер выделяет автоматическую, внешнюю и навязанную мотивацию как неэффективные (неоптимальные), противопоставляя им мотивацию, основанную на самоопределении, осознанности, поиске смысла и удовлетворении от самого процесса (аутотелическая, или внутренняя, мотивация). На практике можно наблюдать учащихся, которые приходят на уроки привычно, «по инерции», не проявляют интереса к самостоятельной работе, редко берут инициативу в творческих проектах — это проявления автоматической мотивации. Типичными признаками внешней мотивации служит ориентация только на оценку, похвалу, материальные поощрения или мнение со стороны, а среди признаков навязанной мотивации — стремление выполнять требования родителей, следовать чужим ожиданиям [5].

Воспитание устойчивой, внутренней мотивации требует регулярной работы как со стороны педагога, так и родителей, включения специалистов-психологов, создания многоуровневой системы обратной связи, обеспечивающей поддержание интереса на протяжении всего времени обучения. Практически полезными оказываются такие техники, как вовлечение обучающихся в формирование репертуара, совместное участие с родителями в культурно-досуговых и воспитательных мероприятиях, организация мастер-классов и встреч с профессионалами индустрии, внедрение форм самостоятельной проектной или исследовательской деятельности.

В частности, парные домашние задания, совместная работа сильных и слабых учеников, привлечение детей к организации концертов, творческих смен, а также совместные выступления с педагогами и родителями, способствуют развитию чувства сопричастности, укреплению социальных связей внутри коллектива, что особенно актуально для младших школьников.

Для подростков важно создавать условия, в которых мотивация не ограничивается только внешними стимулами, а строится на осознанности, поиске личностного смысла, возможности самореализации в музыке или творчестве. Среди педагогических методов и приёмов эффективными оказываются индивидуальные беседы о целях и трудностях, аналитические обсуждения выступлений, поэтапная постановка задач и мониторинг прогресса, внедрение элементов самооценки и саморефлексии как инструментов психолого-педагогической поддержки.

Создание безопасной и вдохновляющей атмосферы на уроках вокала способствует формированию доверия и открытости, уменьшает страх неудачи и ошибки, укрепляет внутреннюю самооценку ребёнка, развивает творческую инициативу. Важно помнить, что эффективность образовательного процесса во многом определяется не только личностью педагога и его профессиональной компетентностью, но и современностью, гибкостью его педагогической позиции, готовностью к обновлению знания, применению новых методик и приёмов работы с мотивацией обучающихся [6].

Не меньшую роль играет окружение ребёнка: поддержка или, напротив, недооценка семьи, отношение со сверстниками, опыт публичных выступлений в различном контексте. Позитивный опыт первых шагов на сцене способен стать мощнейшим стимулом для дальнейших занятий, в то время как случайные трудности, отсутствие поддержки или безразличное отношение могут свести на нет все усилия педагога.

Необходимым условием для развития мотивации становится систематическое обучение педагогов вопросам детской психологии, мотивационных стратегий, актуальных тенденций в образовании и культуре. Не случайно в многочисленных методических рекомендациях подчёркивается важность повышения квалификации специалистов дополнительного образования, внедрения в образовательные программы блочных курсов по психологии и возрастным особенностям мотивации.

Детально анализируя специфику дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности, можно утверждать, что именно педагог по вокальному искусству выступает центральной фигурой, ответственностью которого становится создание условий для возникновения индивидуальной мотивационной траектории ученика. Здесь педагог становится не только наставником и организатором, но и исследователем, и вдохновителем, погружённым в процесс самообразования и моделирования новых методик.

Завершая рассмотрение вопроса, подчеркнём — формирование мотивированных, устойчиво ориентированных на развитие обучающихся в вокальном искусстве невозможно без комплексной, ориентированной на личность педагогической системы, основанной на адаптации достижений современной психологии, сравнительном анализе отечественных и зарубежных подходов, внедрении инновационных форм работы с коллективом, качественном диалоге между всеми участниками образовательного процесса. Только в таком случае можно говорить о формировании настоящего интереса к музыке, раскрытии творческого потенциала каждого ученика и гармонизации образовательной среды.

Список литературы:

1. Низамутдинова С. М. Проблемы музыкальной педагогики в условиях дистанционного обучения // Искусство и образование. – 2020. – № 5 (127). – С. 129-134.

2. Полякова Е. С. Интенсификация профессионального становления педагога-музыканта (создание математической модели) [Электронный ресурс] // Личность — Слово — Социум: Международная научно-практическая конференция. – URL: http://www.pws-conf.ru (дата обращения: 19.01.2026).

3. Потапкина Е. В. Развитие детей в условиях зрелищно-игровой деятельности // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. — М., 2018. — С. 47-53.

4. Экология культуры [Электронный ресурс]/ Д. С. Лихачев. – URL: https://pereyaslavets.livejournal.com/74660.html (дата обращения: 19.01.2026).

5. Уколова Л. И., Грибкова О. В. Формирование готовности современного педагога к инновационной деятельности в образовательном пространстве // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса. – М., 2022. – С. 161-169.

6. Грибкова О. В., Уколова Л. И. Профессиональная образовательная среда педагога-музыканта в условиях дистанционного обучения // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2020. – № 3. – С. 1.