МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

НОВО-САВИНОВСКОГО РАЙОНА г. КАЗАНИ

Методическая разработка

«Воспитание искусством»

Педагог дополнительного

образования высшей

квалификационной категории

Зиганшина Гульнар Дамировна

        Своё выступление мне хотелось бы начать с высказывания В.Сухомлинского: «Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека». Роль музыки в жизни человечества неоценима. Данный вид искусства очень многогранен и несёт в себе множество функций.

        Нельзя отрицать непосредственное влияние музыки на человека. В старых учениях музыка являлась одним из главных средств в лечении, создании гармонии и равновесия в теле и разуме. Сегодня музыка используется не только в психотерапии, при лечении душевных недугов, но и в медицине при лечении недугов телесных. В.М.Бехтерев говорил: «Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. Музыка – целитель здоровья».

Цель моей методической разработки – рассмотрение проблемы воспитания искусством, а именно – воспитание музыкой. С древних времён учёные и философы уделяли особое внимание влиянию музыки на личность человека. Древнегреческие рукописи гласят: «Музыкальное воспитание – самое мощное оружие, поскольку ритм и гармония проникают в самые сокровенные глубины человеческой души».

Не случайно искусство и музыка рассматривались с древности как средство воспитания, т. е. длительного изменения нашего поведения. В воспитывающем действии музыки видится её родство с педагогикой, психологией.

Существует три взгляда на проблему воздействия музыки на личность.

Первый рассматривает его социально-значимое воздействие на личность в рамках онтологии искусства. В этом усматривается односторонний подход к проблеме, однако отмечаются явления его преодоления.

Другой взгляд в противоположном направлении обращен к личности, воспринимающей искусство в отрыве от специфики самого искусства, т.е. от "потребителя" к искусству.

Третий - интегрирующий, целостный. Данный взгляд ставит проблему взаимодействия искусства и личности на уровне общего философско-психологического подхода на основе эстетического сознания личности, которое объединяет в себе жизненные ценности, отношение к самому себе, к формам самореализации, нормам поведения и волепроявления.

Эстетическая мысль давно пришла к осознанию целостности эффекта воздействия искусства на человека, на весь комплекс его духовной организации. Это нашло подтверждение в высказывании И.Г. Фихте: «Искусство формирует не только ум и сердце, оно формирует целостного человека».

В вопросе развития личности и отношения её к искусству остается не ясным, что здесь причина, а что следствие: то ли человек с богатым духовным, интеллектуальным, ценностно-ориентированным потенциалом тянется к искусству и черпает из него то, что необходимо ему для индивидуального духовного развития, то ли искусство оказывается первопричиной воздействия. Многое зависит от того, какое это искусство, какая музыка и какова способность личности воспринимать искусство.

Если рассматривать фактор взаимодействия «музыка – слушатель» с точки зрения педагогики, то важно понять роль педагога не как транслятора, а как участника в триаде: педагог - МУЗЫКА - ученик, производного от триады: композитор - произведение - слушатель.

Для музыкальной педагогики немаловажным фактором представляется понимание структурных особенностей психологии восприятия искусства. Здесь современная отечественная наука исходит из трудов лидеров советской психологии в области искусства Л.С. Выготского и Б.М. Теплова.

Б.М. Теплова привлекает аспект эмоционального переживания личностью внутренней формы художественного произведения, Л.С.Выготского - эстетическая реакция. Л.С. Выготский в "Психологии искусства" выделил в качестве теории не учение о восприятии, а проблему связи чувства (эмоций) и фантазии (воображения). Занятие искусством, в частности музыкой, с одной стороны, накапливает эмоции, с другой стороны, является средством для необходимого разряда нервной энергии.

Выдающиеся педагоги исполнительского искусства Г.Г.Нейгауз,   С.Е. Фейнберг и другие считали, что основой обучения музыканта являются его личностные качества, высокая духовная культура, способность критически мыслить. Отечественное музыкальное образование содержит ценностную ориентацию, которая адекватна смысловому подходу, где "образование - это введение человека в мир культуры на различных этапах его жизни".

Если адаптировать вопросы воспитания музыкой, которые сегодня являются предметом исследования многих научных трудов, к условиям нашего колледжа, то можно сделать вывод, что перед педагогом стоит сложная задача. Ведь к нам поступают учащиеся не имеющие музыкального образования, а следовательно не имеющие достаточного опыта в отношении музыкального восприятия. Неоспоримым является тот факт, что становление студента-музыканта, будущего учителя музыки должно происходить на классике, так как именно она является фундаментом в строительстве личности будущего педагога-музыканта. Воспитание наших студентов должно происходить на высокохудожественных образцах мировой культуры. Только в этом случае, когда студенту привит музыкальный вкус, мы можем считать, что цель нашего обучения достигнута. Только в этом случае студент сможет ориентироваться даже в музыке массовых жанров, выбирая для себя только высокохудожественные образцы.

Явление массовой культуры сегодня, как фактора влияния на формирование культуры подростков, нельзя отрицать. Но ведь существуют такие жанры массовой культуры, которые действуют на личность подростка разрушающим образом. Погружение в звуковой мешок действует на умение ориентироваться, принимать самостоятельные решения. Российские ученые зафиксировали следующее: после 10-минутного прослушивания тяжелого рока семиклассники на некоторое время забывали таблицу умножения. А японские журналисты в крупнейших рок-залах Токио произвольно задали зрителям всего три простых вопроса: как вас зовут? где вы находитесь? какой теперь год? И ни один из опрошенных не ответил на них. По заявлению германского профессора Б. Рауха, такая музыка вызывает выделение так называемых стресс-гормонов, которые стирают часть запечатлённой в мозгу информации. Человек не просто забывает что-то из того, что с ним было или что он изучал. Он умственно деградирует. Не так давно швейцарские медики доказали, что после рок-концерта человек ориентируется и реагирует на раздражитель в 3 - 5 раз хуже, чем обычно.

Растения и животные предпочитают гармоничную музыку. Если классическая музыка ускоряет рост пшеницы, то рок-музыка - наоборот. Если под воздействием классической музыки увеличивается количество молока у кормящих матерей и млекопитающих животных, то под воздействием рок-музыки оно резко снижается. Дельфины с удовольствием слушают классическую музыку, особенно Баха. Услышав классические произведения, акулы успокаиваются и собираются со всего океанского побережья, (что случалось в ходе экспериментов); растения и цветы под классическую музыку быстрее расправляют свои листья и лепестки. Под звуки тяжелого рока коровы ложатся и отказываются есть, а растения быстро вянут.

Подростковый возраст характеризуется стремлением к взрослению, к самоутверждению, поиску собственного места в жизни, к самооценке. Именно в этом возрасте происходит становление определенных ценностных ориентаций, формируются художественно-эстетические предпочтения, в частности — музыкальные вкусы и пристрастия.

В качестве важнейшего фактора формирования музыкальной культуры подростков рассматривается музыка массовых жанров. Под музыкой массовых жанров следует понимать музыку, которая пользуется широкой популярностью, характеризуется относительной легкостью восприятия, доступностью и доходчивостью (эстрада, танцевальные разновидности поп-музыки, традиционная рок-музыка, авторская песня).

В современных условиях, благодаря развитию музыкальной индустрии, ориентации подростков в области музыки формируются, главным образом, под воздействием средств массовой коммуникации и общения со сверстниками, что приводит к потреблению музыкальных образцов сомнительного эстетического качества, рассчитанных на невзыскательный вкус в силу легкости восприятия (незамысловатая мелодия, танцевальный ритм, элементарная простота гармонического языка, близость тематики содержания текстов). такие разновидности современной музыки, как эстрадная песня, “РЭП”, “диско”, и другие сугубо развлекательные направления, выполняющие не столько эстетическую, сколько коммуникативную и фоновую функции, пользуются в подростковой среде широкой популярностью, в то время как классическая, народная и современная академическая музыка, а также произведения джаза и рок-музыки, несущие определенную смысловую нагрузку, остаются за пределами внимания подростков.

В современной музыкальной педагогике выделяют следующие особенности формирования у подростков музыкальной культуры средствами музыки массовых жанров:

I. Поэтапность, постепенность.

Приобщение подростков к классической, народной и современной академической музыке должно осуществляться в три этапа:

1) подготовительный, предполагающий использование образцов популярной музыки, пользующихся популярностью в подростковой среде. Образцы массовой музыки могут реализовываться в ходе разнообразных форм организации обучения и досуга. Иллюстрацию музыкальных произведений целесообразно дополнять информацией о данном авторе, исполнителе, ансамбле и т.п., а также анализом (в ходе лектория) исторических, эстетических и социальных корней и основ возникновения, развития и функционирования различных жанров, стилей и направлений массовой музыки.

2) учебный (информационно-познавательный), предусматривающий использование на уроках музыки, на факультативных занятиях и при проведении дискотек и тематических вечеров наряду с привлекательными образцами более сложных произведений, требующих от слушателя более высокой музыкальной подготовленности. На данном этапе считается целесообразным проведение тематических бесед об академической и массовой музыке с включением музыкальных иллюстраций произведений развлекательного характера, сложных примеров в жанрах джаза и рок-музыки (рок-опера, рок-сюита, рок-кантата) и произведений массовой музыки (эстрада, рок, авторская песня).

3) развивающий (активно-творческий), предполагающий стимулирование у учащихся интереса не только к академической и народной музыке, но и к традиционному и модерн-джазу, а также к высокохудожественным образцам в жанре рок-музыки, формирование у подростков навыков самостоятельно определять жанры, стили и направления прослушиваемых произведений. В этой связи представляется необходимым чтение специального курса "Мировая музыкальная культура", предполагающего ознакомление подростков (в популярной форме) с наиболее распространенными и значимыми жанрами, стилями и направлениями как классической и современной академической, так и массовой музыки. При этом чрезвычайно важно вскрытие исторических, эстетических и социальных корней массовой музыки (как социокультурного явления), ее взаимосвязи с социальными явлениями, переживаемыми обществом.

II. Учет индивидуальных и возрастных особенностей подростков — стремления к самовыражению, к самооценке; зависимости от мнения сверстников; повышенной потребности в общении, развлечениях.

Лекции цикла "Мировая музыкальная культура" должны излагаться в популярной, доступной для подростков форме. Каждая лекция должна предусматривать наличие музыкальных иллюстраций соответствующего содержания.

III. Учет интересов подростков может служить стимулирующим фактором при восприятии учащимися цикла лекций "Мировая музыкальная культура". При этом важно проводить с учащимися диспуты, дискуссии по поводу тех или иных явлений, происходящих в музыкальной жизни, радио- и телепередач, публикаций в прессе, прослушанных пластинок, компакт-дисков, концертных программ, что способствует пробуждению у учащихся способности к аналитической, критической и теоретической деятельности.

Список литературы:

1. Апраксина О.А. Музыка в воспитании творческой личности. //Музыкальное воспитание в школе. Выпуск III. / Под ред. О. Очаковской, составитель О. Апраксина, М., «Музыка», 1964.
2. Белобородова В.К. Музыкальное восприятие. // Музыкальное восприятие у школьников. / Под ред. М.А. Румер. – М., 1975.
3. Ветлугина Н.А. Возраст и музыкальная восприимчивость. // Восприятие музыки. Сборник трудов / Под ред. В.Н. Максимова. – М., 1980
4. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968
5. Коган М.С. Музыка в мире искусств. // Методологическая культура педагога-музыканта.: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. / Под ред. Э.Б. Абдуллина. – М., : Издательский центр «Академия», 2002.
6. Петрушин В.И. Музыкальная психология – М., 1994
7. Слепневы А. и Дм. Руки в музыке искупай: Мелодии здоровья. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.
8. Якобсон П.М. Чувства, их развитие и воспитание. М., 1990.