

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

*Минакер Ирина Семеновна,
преподаватель фортепиано,
МБУДО ДМШ №21 Советского района,
г. Казань, Республика Татарстан, Россия*

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЕГО СВЯЗЬ С ОБЩИМИ КУЛЬТУРНЫМИ И НРАВСТВЕННЫМИ ВОПРОСАМИ

Аннотация. Музыкальное воспитание в образовательном процессе, его влияние на формирование личности ребенка и его эмоциональной сферы.

Ключевые слова. Музыкальное воспитание, восприятие музыки, эстетическое воспитание, формирование личности, искусство, музыкальное мышление.

Музыка — единственное искусство, проникающее в сердце человеческое так глубоко, что может изображать переживания этих душ» Стендаль.

Музыка как вид искусства открывает человеку возможность познавать мир и в процессе познания развиваться, приобретая определённые знания, умения, навыки, формируя музыкальное мышление и воображение. Музыка-это искусство прямого и сильного эмоционального воздействия, которое представляет ни с чем несравнимые возможности для развития творчества человека в особенности личности ребенка. Людям нужны все виды музыки — от простого напева свирели до звучания огромного симфонического оркестра, от незатейливой популярной песни до бетховенских сонат...” – писал Д. Д. Шостакович.

Музыкальное воспитание связывается с общими культурными и нравственными вопросами. Учеными доказано, чем больше человек слушает классическую музыку, тем лучше он себя чувствует. Классика благотворно влияет как на физическое, так и на моральное состояние человека. Так же доказано, что классическое произведение может управлять человеческим настроением. Внутри каждого человека звучит музыка. В древности считалось, что музыка родилась

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

вместе с сотворением мира. А человек рождается и попадает в мир музыки, только кто-то забывает о существовании такого мира, а кто-то развивает свои способности и остается в нём. Из глубокой древности дошли до нас свидетельства о музыке. Барельефы на развалинах ассирийских храмов, египетские фрески и другие памятники далёких времён сохранили для нас изображения музыкантов. Большое значение для последующих времен имела музыка Древней Греции. Греческие поэты не декламировали свои стихи, а пели их, сопровождая себя на лире и кифаре — струнных инструментах отдаленных предков современной арфы (впоследствии лира стала своего рода эмблемой музыки и вообще искусства). Бога Аполлона, покровителя искусства, греки обычно изображали с кифарой. Древние греки первые в истории создали теорию воспитания, построенную на принципах гармонии и всесторонности. Философ и мыслитель Аристотель судит о назначении музыки много шире, утверждая, что она должна служить не одной, а нескольким целям и с пользой применяться:

«1. ради воспитания, 2. ради очищения, 3. ради интеллектуального развития, то есть ради успокоения и отдохновения от напряженной деятельности.».. [2, с. 203].

Он говорит: «...Музыка способна оказать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами. То очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодёжи» [3, с. 197]. Цели школьной системы образования в Афинах были направлены на гармоническое и всестороннее развитие духовных и телесных сил юношества. Гармонически и всесторонне развитый человек — центральная тема древнегреческого искусства.

Современные психолого-педагогические исследования убедительно показали, что только благодаря соприкосновению с подлинным искусством становится возможным воспитать любовь к музыке, умение воспринимать ее, развить способность чувствовать и понимать её содержание, развить фантазию и воображение.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании детей. Это объясняется и спецификой этого вида искусства. Музыку называют “зеркалом души человеческой”, “эмоциональным познанием”. Музыка отражает отношение человека к миру, ко всему, что происходит в нём и в самом человеке. А наше отношение — это как известно наши эмоции. Значит, эмоции являются главным содержанием музыки. Что и делает ее одним из самых эффективных средств формирования эмоциональной сферы ребенка. Обучение музыке испокон веков считалось самым дорогим и элитным видом образования: во-первых, это всегда индивидуальное обучение, во-вторых, сам предмет изучения тонкий, изысканный, требует наличия у человека особых данных, в некотором роде богоизбранности. Такое образование получали потомки правителей, дети аристократов, дворян. У каждого есть слух, его просто нужно развить. Ребенок способен чувствовать характер, настроение музыкального произведения, сопереживать услышанному, проявлять эмоциональное отношение. Понимать музыкальный образ, замечать хорошее и плохое. Дети способны слушать, сравнивать, оценивать наиболее яркие понятные музыкальные явления уже с раннего дошкольного возраста. Яркие художественные произведения, выражающие мир глубоких чувств способны вызвать эмоциональный отклик маленького человека. Воздействуя на эстетическую сторону души, в дальнейшем становятся источником и средством воспитания. По выражению Д. Шостаковича: “Музыка – прекрасный своеобразный язык, который сочетает в себе выразительную, яркую мелодию, гармонию, своеобразный ритм”. Каждый ребенок по-своему проявляет интерес к музыке. Отдает предпочтение какому-либо музыкальному жанру, произведениям. Как дети учатся читать, писать, рисовать, так постепенно учатся узнавать оценивать музыку, внимательно слушать отмечать динамическое развитие образов. Постепенно вырабатывается музыкальный вкус, возникает потребность общения с музыкой, художественные переживания становятся более тонкими и разнообразными. Восприятие музыки тесно связано с умственным процессом т. е. требует внимания, наблюдательности, сообра-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

зительности, заставляет мыслить, фантазировать. Музыкальные занятия познавательный многогранный процесс, который развивает художественный вкус детей, воспитывает любовь к музыкальному искусству, формирует нравственные качества личности и эстетическое отношение к окружающему миру. Роль музыки в формировании духовного облика личности ребенка уникальна: в воспитании эмоций, чувств. Вкусов, убеждений в мировоззренческом и нравственном становлении человека, она во многом незаменима, поскольку влияет на самые тонкие душевные струны.

О воздействии музыки на человека говорилось во все времена. Музыка играет в жизни человека важную роль. Все древнейшие учения земных цивилизаций содержат в себе подобные утверждения и опыт, накопленный тысячелетиями, воздействия музыки на животных, растения и человека. Еще во времена древних мыслителей существовало твердое убеждение, что музыка способствует разностороннему развитию личности. Вероятно, по этой причине все известные исторические личности, не только научные деятели, но и выдающиеся полководцы и правители государств обучались музыке и другим видам искусств, и не только в древнем Риме и древней Греции, но также и на древнем Востоке, в Старом и Новом свете. Большинство древних египтян культивировало музыкальные искусства и хорошо понимало их влияние на человеческий дух. Подражая тому или иному аффекту при помощи ритма, мелодии, тембра, звучания того или иного музыкального инструмента, музыка, по мнению древних, вызывает в слушателях тот же самый аффект, которому она подражает. В соответствии с этим положением в античной эстетике были разработаны классификации ладов, ритмов, музыкальных инструментов, которые следует применять для воспитания у личности античного гражданина соответствующих черт характера. В XVI веке музыка впервые стала применяться во время хирургических операций. В XIX веке ученый И. Догель установил, что под воздействием музыки меняются кровяное давление, частота сокращений сердечной мышцы, ритм и глубина дыхания, как у животных,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

так и у человека. Согласно наблюдениям известного русского хирурга академика Б. Петровского, под воздействием музыки человеческий организм начинает работать более гармонично, и поэтому он обязательно использовал музыку во время сложных операций. В XX веке интерес к влиянию музыки на формирование духовного мира и на психику человека резко возрос во всем мире. Все больше медиков, психологов и педагогов старалось донести до людей важность музыкального образования для культурной жизни в целом. Большая заслуга в этом направлении принадлежит В. М. Бехтереву. Он считал, что с помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной системы человека. Во второй половине XX века музыка начала применяться, как самостоятельный вид терапии (музыкотерапия) в разных странах.

Образование и музыкальное воспитание являются неотъемлемой частью общего процесса, направленного на формирование и развитие человеческой личности. Поэтому нельзя рассматривать их как обособленную отрасль знаний. Установлено, что школьники, отлично занимающиеся музыкой, успешно учатся и по общеобразовательным предметам, а жизнь многократно подтверждает наличие у одаренных музыкантов незаурядных способностей вообще. Крайними полюсами в системе детского музыкального образования оказываются специальные музыкальные школы для одаренных детей и общеобразовательные школы, а между ними — детские музыкальные школы (ДМШ) общего музыкального образования и школы искусств (ДШИ). Их назначение — общее музыкальное образование и воспитание, осуществляемое в дополнение к программам общеобразовательных школ. Музыкальное воспитание — одна из центральных составляющих эстетического воспитания. Оно играет важную роль в развитии личности ребенка. Кроме того, занятия музыкой вырабатывает у ребенка трудолюбие, усидчивость, отличную координацию движений, что пригодиться не только в музыке, но и в других профессиях и сферах человеческой деятельности. Музыкальное искусство — наиболее действенное средство эстетического воспитания. Но не только это.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Например, художественные учебные заведения — необходимое дополнение к общему образованию, которое способствует гармоническому развитию личности. Поэтому в нашей стране огромное количество не только музыкальных школ, но и школ искусств. В современных условиях музыкальная школа является одной из основных баз широкого распространения музыкальной культуры. Цель — сделать музыку достоянием не только одаренных детей, которые изберут ее своей профессией, но и всех, кто обучается в школе. Ведь серьезное музыкальное воспитание должны получать и средние дети, поскольку каждый из них может стать подлинным любителем музыки — слушателем, участником музицирования. Д. Б. Кабалевский говорил: «главной задачей массового музыкального воспитания... является... не сколько обучение музыки само по себе, сколько воздействие через музыку на весь духовный мир учащихся, прежде всего на их нравственность» Но достижение этих целей невозможно без воспитания волевых качеств — внимания, сосредоточенности, настойчивости и многих других. Ведь именно наличие внимания способствует быстрому и качественному освоению навыков, а настойчивость, активность, целеустремленность — способствует усовершенствованию усвоенных навыков и быстрому продвижению ученика. Дети, которым удастся своевременно организовать время и дисциплинировать внимание, значительно опережают в успехах детей, более одаренных, но недостаточно организованных и не обладающих необходимыми волевыми качествами, ни достаточно дисциплинированным вниманием. В связи с этим и вопрос о возрасте, с которого надо начинать обучение детей музыке, необходимо связывать с удовлетворительными предпосылками волевых качеств, свойств характера, организованности, загруженности ребенка и меньше — с физическим и умственным развитием. Не умение читать, а умение быть внимательным; ни количество стихов, которые заучил ребенок имеет значение, а его активность (но не возбужденность), его собранность. Именно эти признаки (при наличии музыкальных данных) должны быть решающими при определении возраста, подходящего для начала

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

обучения. Знания о музыке играют очень большую роль в воспитании и обучении, придавая эстетическому развитию школьников образовательную широту и идейность. Система музыкального воспитания детей и молодежи направлена как на выявление талантов и дарований, так и на повышение культурного уровня подрастающего поколения. При всем ее разнообразии, система эстетического воспитания сводится к нескольким основным направлениям, актуальным именно в музыкальном образовании:

1. Расширение музыкального кругозора.
2. Воспитание мировоззрения и моральных качеств.
3. Воспитание воли и характера.
4. Воспитание интереса к творческому труду и умения работать.
5. Воспитание актуальности и дисциплины.
6. Воспитание изящества и благородства жестов и осанки.
7. Воспитание уважения к старшим и чувства товарищества.
8. Воспитание культуры речи.

Музыкальное воспитание — уникальное средство формирования единства эмоциональной и интеллектуальной сфер психики ребенка, поскольку оказывает огромное влияние на развитие музыкального вкуса, аналитического мышления и общего музыкального развития ребенка. Занятия музыкой позволяет развиваться ребенку сбалансировано. Ребенок лишённый необходимого эмоционального образования, вполне возможно, разовьётся в холодную замкнутую личность. Выдающийся учёный-педагог В.А. Сухомлинский подчёркивал, что музыкальное воспитание ребёнка нужно начинать в раннем детстве. Именно этот период является тем оптимальным возрастом, когда закладывается интерес к музыке, который должен стать чертой характера, натуры человека. По наблюдению Сухомлинского «Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребёнка». В его педагогической концепции музыке отводится ведущая роль в формировании гуманистических основ личности. Он считал, что «культура воспитательного процесса в школе во многом определяется тем, насколько насыщена

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

школьная жизнь духом музыки. Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека». Выдающийся пианист Г.Г. Нейгауз подчеркивал: «Таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, т.е. почву, на которой растут и процветают таланты. Тогда наш труд оправдан».

Список литературы:

1. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка-М.: Просвещение 1968. – С.108.
2. Герцман Е. В. Античное музыкальное мышление — Л.: Музыка, 1986. – С.224.
3. Лосев А.Ф. Античная музыкальная эстетика. Серия: Памятники музыкально-эстетической мысли. Москва: Музгиз. 1960. — 304 с.
4. Готсдинер А. Музыкальная психология. М: Просвещение, 1993. — С.38 – 77.
5. Крюкова В. Музыкальная педагогика. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. — 281 с.
6. Петрушин В. Музыкальная психология. М: Академический проспект, 2006. — 399 с.
6. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература — М.: Музыка, 1987.с.
7. Стендаль Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том 9.— М.1959. – С.127.
8. Смирнова Т. И. Интерпретация. Воспитание искусством или искусство воспитания. М.,2001. - С.367.
9. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М: Лира, 1947. — С. 62–103.
10. Шостакович Д. Д. Знать и любить музыку — М.: Музыка, 1958. — С. 507.
11. Шацкая В. Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. М.: Педагогика, 1975. – 200 с.
12. Цыпина Г. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Теория и практика. М: Академия, 2011. – 383 с.