

музыкальное образование

Арестова Александра Юрьевна,
*кандидат педагогических наук,
зав. оркестровым отделом
ДМШ г. Протвино Московской обл.
x-andra@narod.ru*

Опыт переживания в музыкально-эстетическом воспитании детей

В жизни ребенка должно быть как можно больше событий, связанных с высокой культурой, которые воспринимались бы им как наиболее радостные и счастливые моменты жизни. Воспитание души ребенка искусством развивает в нем чувство сопереживания, умение восхищаться, ценить и любить жизнь. Недооценка детского эстетического опыта ведёт к обеднению личности, равнодушию к культурным явлениям и искусству.

Эстетическое воспитание невозможно без знакомства с музыкальной культурой. Музыка сопровождает человека на протяжении всей жизни. Она рассказывает нам о чувствах, которые мы иногда даже не можем выразить, открывает сокровенные тайники нашей души, утончает восприятие мира. Для исполнения высоких образцов музыкальной культуры требуется мастерство, которое шлифуется годами. Соединение высоких образцов музыкального и исполнительского искусства дает ни с чем не сравнимые яркие эстетические переживания

Для понимания уникальности музыкальной культуры и эталонов исполнения необходимо соответствующее воспитание. Последнее десятилетие наблюдается недооценка музыкального воспитания ребенка в области восприятия классической музыки и ее исполнения, что уже привело к видимому равнодушию к явлениям музыкальной культуры у значительной части населения. Это негативное явление проявляется в той или иной мере в разных местах, но пример подмосковного города Протвино можно считать показательным для отчетливого рассмотрения проблемы.

Протвино является уникальным молодым научным центром, история которого начинается с 1960 года. Его часто называют жемчужиной Южного Подмосковья,

подмосковной Швейцарией. Он был спланирован как научный центр, где главенствующую роль играл Институт физики высоких энергий. Жителей Протвино всегда отличал высокий уровень образования и культуры. Для понимания заложенной в городе культурной платформы приведем следующую информацию.

Так, на 37-тысячный город приходится 5 членов РАН, в том числе два академика, более 50 докторов наук, около 230 кандидатов наук, более 20 членов Союза художников. Есть поэты, регулярно выпускающие сборники стихов. В городе работают Выставочный центр, городской историко-краеведческий музей, где регулярно обновляются экспозиции, три библиотеки, которые активно ведут просветительскую и культурную деятельность.

В детском образовании заложен основательный культурный фундамент. Так, в Доме культуры «Протон» с конца 60-х гг. прошлого столетия развивались детские кружки по разным видам искусства. В городе есть Детская музыкальная школа, где у многих преподавателей высшее образование, работают Детская школа искусств, Детская художественная школа, где преподают заслуженные художники России, существуют различные художественные, танцевальные студии, детские развивающие центры с разной специализацией.

Протвинская зрительская аудитория всегда отличалась интересом к элитарному искусству. Традиционным местом проведения концертов классической музыки был зал Дома учёных, который едва ли не еженедельно собирал 60–70 человек. Встречи с актёрами, известными поэтами, писателями, бардами, рок-музыкантами регулярно собирали полный зал в городском Доме культуры «Протон». Зрительский актив составляли прежде всего молодые учёные, учителя, врачи, приходившие вместе с детьми за новыми впечатлениями, которые потом обсуждались не только в кругу семьи, но и в городе. Каждое культурное мероприятие было значимым и востребованным.

Между тем уже несколько лет подряд в культурной жизни города наблюдается тенденция утраты значимости мероприятий, связанных с высоким искусством, причём это касается не только классики в широком понимании. В то время как представление «Шоу клоунов и обезьян» собирает полный зал ДК «Протон», сразу несколько концертов известных и талантливых исполнителей пришлось отменить из-за малого количества проданных билетов.

Подобная ситуация была немыслима ещё несколько лет назад. Если раньше встречи с известными писателями, поэтами, режиссёрами проводились в большом зале Дома культуры, то теперь они проходят в камерном зале Центральной библиотеки, который рассчитан на 20–25 человек. Основной состав публики – люди старше 50 лет, редко можно заметить молодых родителей с детьми. В городе наблюдается явная потеря

интереса к высокому искусству, которое существенно влияет на воспитательное пространство. Можно говорить о снижении эстетической восприимчивости у значительной части населения.

В явлении потери интереса к культурным явлениям, невостребованности искусства, снижении эстетической восприимчивости усматриваются две существенные причины.

Первая – социальная, связана с тем, что большинство специалистов, работавших в протвинском Институте физики высоких энергий в 60-90 годы прошлого столетия, были вынуждены уехать из города в поисках работы. В ИФВЭ прошли большие сокращения, но и это не помогло институту избежать проблем, связанных с глобальным недофинансированием. Город лишился главных зрителей – учёных-физиков, которым всегда был присущ профессиональный интерес к миру во всём его многообразии. Ученые стремились познакомить и своих детей с этим многообразием, включающим классическую музыку. Бывший научный центр мирового уровня уже к концу 90-х гг. стал напоминать опустевшее гнездо, и привыкнуть к подобному положению вещей сложно всем, кто прожил здесь годы.

Вторая причина, хотя и связана с первой, имеет корни в особенностях современного образования детей.

Ход образования настолько интенсивен, что ребёнок не успевает заглянуть внутрь себя. Сейчас даже обучение в дополнительном художественном образовании не всегда способно выявить грани способностей и индивидуальности ребенка, поскольку ученик вечно спешит, помня, что после этого урока у него другой, а после другого – необходимо готовиться ещё к нескольким. Обучение превращается в суетливый процесс, где у ребенка остаётся катастрофически мало времени на мысли о себе, своих впечатлениях, своей идентичности.

Между тем у ребенка должно быть достаточно времени для личных интересов, для элементарной возможности успевать кем-то или чем-то восхищаться. Восхищение порождает в душе переживание, которое отличается долговременностью, выступает как способ смыслопорождения, способствует анализу отношения к себе и окружающему миру (Ф. Е. Василюк). Без опыта переживаний невозможно понять, оценить и захотеть послушать музыку, посмотреть театральную постановку, сходить в картинную галерею.

Вероятно, главная причина потери интереса у молодых жителей Протвино к культурной жизни города связана с отсутствием или редким закреплением переживаний в области культуры в детстве. Недостаточность детских впечатлений от радости соприкосновения с искусством порождает пассивное восприятие возможностей культурного обогащения уже во взрослой жизни. Образность мышления,

впечатлительность, внимание к своим чувствам, к движению своего сердца, стремление их выразить в ребенке нужно воспитывать, т. к. врожденное стремление человека к прекрасному заслоняется и подавляется утилитарными проблемами.

Даже если ребенок посетил концерт классической музыки, который произвел на него впечатление, эстетическое переживание от концерта остается ненадолго, поскольку не происходит закрепления вызванных им чувств. Музыкальное воспитание должно включать в себя систему закрепления эстетического впечатления, основанную на развитии музыкально-речевой культуры.

Закрепление положительного опыта переживания культурных событий тесно связано с развитием у детей речи. Неумение выразить свои чувства и впечатления характерно для современных учеников. Так, впечатления от концерта у ребенка могут быть яркими и сильными, но описать их, выразить словами, что же всё-таки понравилось, или что разочаровало, ученикам бывает сложно. Детей надо учить конкретизировать переживания через речь. Формирование внешнеречевого социализированного действия тесно связано с формированием действий во «внешней речи про себя» (П. Я. Гальперин) и закреплением опыта переживания.

Например, если мы говорим о музыкальном концерте, который вдохновил ребенка, то он должен суметь рассказать о своих впечатлениях. А именно:

- об атмосфере в зале (духовном подъеме зрителей, общем чувстве художественного открытия, близости к прекрасному и т. п.);
- о главной личности или главных личностях музыкального события (их артистизм, самобытность, внешний облик);
- об оригинальности организаторов, исполнителей (интерпретация, образность основной идеи, вызванные ей чувства, особенность интонации);
- о мастерстве (красота стиля и техники, акт созидания, азарт и т. д.

Дети, которые получают музыкальное образование, на уроках музыкальной литературы учатся рассказывать о музыкальных произведениях, но не о музыкальных впечатлениях. Оканчивая музыкальную школу, ее бывшие ученики также не могут свободно рассказать о музыкальных впечатлениях, как и те дети, которые не получали музыкального образования. От детей можно услышать, что музыка им понравилась. А чем именно понравилась, они объяснить не могут.

Для появления навыка в описании музыкально-эстетических переживаний требуются систематические упражнения на занятиях по развитию музыкально-речевой культуры, у которых должна быть определенная последовательность и которые могут быть как отдельным уроком, так и его запланированной частью.

1. Прежде всего, у ребенка должен быть сформирован запас прилагательных, которыми он мог бы оперировать в описании характера прослушанной музыки. Пример такого словаря можно увидеть в книге В. Г. Ражникова «Диалоги о музыкальной педагогике» – словарь признаков характера звучания. Учеников спрашивают, какой характер у музыки, которую они прослушали. Количество прилагательных, которые используют дети, постепенно уступает место качеству и точности по отношению к музыке. Ученики усваивают прилагательные, противоположные по значению и близкие по характеристике.

2. Далее, у ребенка должен сформироваться запас музыкальной и эстетической терминологии. Музыкальная терминология – это итальянские термины, ритмический рисунок, названия музыкальных форм, понятия о строении музыки, динамические оттенки и т.п. Этот запас слов формируется на уроках по музыке. Эстетический запас слов – это категории эстетики. Рассматривается значение слов красота, чувственность, прекрасное, сентиментальность, безобразное и т. п. Учеников спрашивают, как можно охарактеризовать музыкальный образ (категории эстетики) и какими средствами композитор его раскрывает (терминология теории музыки).

3. Следующий этап – формирование у детей навыка самостоятельного построения предложений в описании музыкального образа. Часто ученики не могут выразить впечатления сами, так как не знают, как начать высказывание. Можно придумать им несколько простых форм для начала высказываний. Например:

- Прослушанная музыка (ее название) вызвала у меня (какое? перечисление) впечатление.
- Композитор (какой?) рисует образ (описание)....
- В музыке я услышал несколько образов (перечисление и описание).
- Музыка рассказывает нам о чувствах

4. Далее – формирование предложений в простой последовательности. Например:

А. Мое первое впечатление от музыки.....

При более внимательном отношении к музыке.....

Когда произведение закончилось, я

Б. 1) композитор, название произведение; 2) общее впечатление от музыки (общая характеристика звучания); 3) описание музыкального характера в развитии (эстетическая терминология); 4) средства выразительности (музыкально-теоретическая терминология); 5) что можно рассказать сверстникам о прослушанной музыке (личное мнение ребенка).

5. Последний этап – формирование самостоятельного суждения о музыке в форме свободного или структурированного рассказа с описанием атмосферы в концертном зале, личности артиста, особенности интерпретации, мастерстве исполнителей и т. д.

Такого рода педагогическая работа всегда положительно сказывается как на увлеченности детей музыкой, так и на успеваемости в общеобразовательной школе. Дети раскрепощаются, приобретают опыт рассказа о том, что они чувствуют, активизируют свою познавательную сферу, закрепляют опыт музыкально-эстетического переживания.

В детском музыкальном воспитании важна опора на эталоны музыкального и исполнительского искусства: это помогает прививать детям чувство вкуса и ощущение прекрасного. При эстетическом воспитании важно, чтобы культурные события не были подделками, в них должен сочетаться высокий профессионализм и высокодуховная позиция. В настоящем культурном событии, имеющем воспитательное значение и способном вызвать эмоциональное напряжение, должны прослеживаться:

- гуманистическая основа, которая не вызывает агрессии, «зомбирования», а ведёт к утонченности чувств;
- выбранная тема в качестве основной идеи должна быть интересной и познавательной страницей в жизни детской аудитории;
- должны быть выдержаны стиль, идея, техническое мастерство и вкус на протяжении всего мероприятия;
- должно происходить взаимное обогащение организаторов культурного мероприятия и слушателей положительными эмоциями, вдохновением, поэтическим настроением. Детская публика должна оставаться «завороженной» происходящим действием.
- и, наверное, главное: должно долгое время сохраняться «послевпечатление» от концерта, музея, спектакля, выставки, которые посетил ребенок.

Стоит отметить, что давно разработаны отличные программы в области психологии переживания. Так, в научно-методическом труде А. Н. Малукова «Психология переживания и художественное развитие личности» рассматривается генезис развития личности в детском и подростковом возрасте средствами эмоционального переживания, представлена программа «Художественная культура». В частности, Александр Николаевич пишет: «Я допускаю, что взрывной, стихийный, субъективный непредсказуемый характер эмоционального переживания можно направить не на разрушение личности, а на её созидание, развитие, придав направленный, педагогически целесообразный характер». Существует программа для детей 6–7 лет Ю. А. Серебренниковой «Познаем прекрасное», цель которой – помочь детям адаптироваться в

культурной среде, которая их окружает, привить уважение к ценностям искусства. Существуют программы с уроками любования и многие другие, которые ведут к утонченности эстетического вкуса.

Ещё раз подчеркнем: обучение в общеобразовательной школе идёт настолько интенсивно, что ребенку остается слишком мало времени для поиска своей идентичности, на восхищение окружающим миром. Классическая музыка становится лишним балластом в современном образовании, о котором даже редко вспоминают. Негативные последствия недооценки эстетического и музыкального воспитания видны уже сейчас, как на примере города Протвино. В стране, где были и есть выдающиеся исполнители, композиторы, оказалось большое количество людей, равнодушных к высокому искусству.

Музыкальное воспитание на эталонах классической музыки является необходимым условием для развития гармоничной личности, понимания себя, своих чувств, утончения душевной восприимчивости, умения сопереживать. Музыкальное воспитание должно включать в себя систему закрепления эстетического впечатления, основанную на развитии музыкально-речевой культуры. Формирование внешнеречевого социализированного действия, направленного на выражение эмоционального отношения к музыкальному явлению, тесно связано с формированием действий во «внешней речи про себя» и закреплением опыта эстетического переживания.