

музыкальное образование

Цыпляева Алла Викторовна,
аспирант МГГУ им. М. А. Шолохова
преподаватель Детской школы искусств, Луховицы
allats@mail.ru

Воспитание личности через интегративную музыкальную деятельность

Период детства характеризуется объективным проявлением талантов, которые в силу имеющей место общей закомплексованности детей часто бывают скрыты. Выявление индивидуальной одарённости ребёнка в различных областях общественной деятельности является одной из приоритетных задач дополнительного образования.

Благодаря системе дополнительного образования мы получили уникальную возможность приобщить к художественному творчеству практически каждого ребёнка. Смогли заниматься творчеством дети из неблагополучных, многодетных и малообеспеченных семей, не имеющих возможности оплачивать обучение в платных учебных заведениях.

Музыкальное воспитание можно понимать в узком и широком смысле. В широком смысле музыкальное воспитание – это формирование духовных потребностей человека, его нравственных представлений, интеллекта, развитие идейно-эмоционального восприятия и эстетической оценки жизненных явлений. В таком понимании музыкальное воспитание – это воспитание Человека.

В более узком смысле музыкальное воспитание – это развитие способности к восприятию музыки. Оно осуществляется в различных формах музыкальной деятельности, которые ставят своей целью развитие музыкальных способностей человека, воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, понимание и глубокое переживание её содержания. В таком понимании музыкальное воспитание – это формирование музыкальной культуры человека [8].

Функции музыкальных, и в частности хоровых, занятий многообразны: воспитательная, познавательная, художественно-эстетическая, функции общения и отдыха. Главная задача преподавателя – заинтересовать детей, привить им любовь к музыке. Самое главное, что нужно иметь в виду, – необходимость высокой энергоотдачи

со стороны педагога и в учебном процессе, и в общении. Детей гораздо легче настроить на шутку, на игру, на эмоциональный взрыв, чем на серьёзную изнуряющую работу. Их эмоциональные всплески гораздо труднее успокоить. Их обиды, обоснованные и без оснований, вспыхивают мгновенно, так же, как и реакция на эти обиды. Их внимание кратковременно, их неусидчивость известна. Но все эти и многие другие трудности работы с детьми компенсируются их большой непосредственностью, открытостью, удивительными всплесками откровений в мышлении и совершенно особой красотой звучаний детских голосов.

Музыкальное воспитание оказывает влияние не только на эмоционально-эстетический строй ребёнка, но и на его умственное развитие с учётом возрастной психологии. Воспитание слуха и голоса сказывается на формировании речи, воспитание ладового чувства связано с развитием способности нервной системы процессов торможения и возбуждения и других процессов, протекающих в организме.

Эта способность лежит в основе поведения человека и оказывает влияние и на физическое здоровье детей:

- развивает дыхательные мышцы;
- укрепляет нервную систему;
- помогает устранению дефектов речи (заикание, картавость, гнусавость).

Основной формой обучения музыке и музыкального воспитания является хоровое пение, так как оно оказывает на детей организующее и дисциплинирующее воздействие, воспитывает чувство коллективизма, дружбы сплочённости, формируя социальную личность. Хоровое пение обладает большой силой эмоционального воздействия и является эффективнейшим средством воспитания эстетического, художественного вкуса, инициативы, фантазии, творческих способностей, определяя, таким образом, моральный облик личности.

Однако, несмотря на важность и актуальность музыкального воспитания и, в частности, хорового пения как неотъемлемую часть комплекса развития личности обучающегося, наша педагогика далеко не исчерпала все формы и методы работы с детьми, особенно на современном переломном этапе развития страны. Поэтому возникает необходимость исследовать, развивать и совершенствовать новые перспективные и более эффективные методы воспитания социально-творческой личности школьника в условиях дополнительного музыкального образования.

Период перестройки приносит нам как положительные, так и отрицательные стороны. Так, в нынешних условиях появилась возможность расширять сеть новых музыкальных учебных заведений различных типов на условиях самоокупаемости

(хозрасчёта), изменять содержание учебных планов, программ с учётом возрастающих потребностей в специалистах, разрабатывать самим учебным заведениям новые учебные программы, вводить в учебные планы новые предметы.

Но в то же время большое количество молодёжи ринулось в коммерческую деятельность. Меняется психология детей. Родителей больше беспокоит финансовое благополучие детей, чем призрачное музыкальное будущее. В связи с этим образовался отток части талантливых детей из учреждений дополнительного музыкального образования (детских музыкальных школ, школ искусств, центров развития творчества и т. д.). Сократилась финансовая поддержка государственными структурами ДМШ.

В этих условиях с особой остротой проявляется проблема интереса, увлечённости детей музыкой как фундаментальная проблема учреждений дополнительного образования. Обществу необходимы активные творческие люди. Как же сделать так, чтобы разбудить в детях интерес к самим себе? Какое найти объяснение, что самое интересное скрыто в них самих, а не в новомодных игрушках и компьютерах? Как сделать творческую деятельность потребностью, а искусство – естественной, необходимой частью жизни?

Психологи определяют творчество как мощный фактор развития личности, определяющий его готовность изменяться, отказываться от стереотипов, что ведёт к новым способам решения проблемы или новому способу выражения.

Важными являются особые педагогические условия, способствующие более эффективному и качественному развитию социально-творческой личности. Такими условиями должен стать комплексный подход, выраженный через: обеспечение единства целей, задач, содержания и методов обучения; организация воздействия на все сферы личности ребёнка. При обучении с помощью комплексного подхода ребёнок получает возможность воспринимать окружающий мир как поле деятельности для творчества, где пение рассматривается как средство реализации его творчества.

Формирование интереса к музыке и, в частности, к хоровому пению в настоящее время, видится в интегративной музыкальной деятельности. «Интегративное привлечение разных видов искусства, имеющее некоторое родство с идеями К. Орфа, способствует реализации синтеза множественных межпредметных связей, выявлению общих художественных закономерностей. Стихотворчество и художественная композиция, пластическое движение и музыкальная импровизация, театральное действо и исследовательская работа – всё это включается в поток детского творчества»[7].

Музыкальная деятельность реализуется, как выразился И.М. Сеченов, чувствованиями, т. е. определённого рода ощущениями и восприятиями. И.П. Павлов

говорил о том, что именно сенсорная часть всякого рефлекторного акта является активной, творческой, а двигательная является служебной, исполнительской. Соответственно, можно полагать, что важнейшее значение в музыкальной деятельности имеют сенсорные процессы, прежде всего процессы развития музыкального слуха. В 20-х годах XX в. С. Т. Шацкий говорил о приоритете труда, игры и искусства при организации видов деятельности в процессе воспитания детей.

На сегодняшнее время необходимы способы реализации остроактуальных и труднорешаемых проблем. Е. И. Юдина отметила такие, как:

- ✓ идея развивающейся личности в развивающемся мире;
- ✓ самодвижение, саморазвитие, самостроительство человека, его духовности в свете восстановления культуuroобразующей и личноcтно развивающей функции образования;
- ✓ формирование основ гуманитарной культуры личности;
- ✓ формирование основ детского творчества в спектре композиторской, хореографической, литературной, изобразительной, практически-трудовой, исследовательской видов деятельности.

Любая деятельность должна начинаться с постановки цели. Для чего нужны хоровые занятия? Главная цель – это не отчётные концерты, не участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, а развитие творческих способностей детей, эстетических, эмоциональных чувств, нравственной позиции, человеческой морали и активной жизненной позиции. И именно хоровое пение, как самое доступное для детей, является главным, ведущим способом музыкальной деятельности детей. Для этого нужно сделать учебный процесс интересным, увлекательным, показать детям красоту звучания певческого голоса. И подход к развитию личности ребёнка должен быть комплексным; обучение неразрывно связано с воспитанием, классная и внеклассная работа должны быть подчинены одной цели – комплексному воспитанию личности.

Девиз преподавателя – нести детям радость общения с музыкой, радость познания, радость труда, концертных выступлений, преодолений трудностей, радость успехов и т. д.

Если ребёнку интересно на занятиях, он не станет отвлекаться и заниматься делами, не связанными с музыкальной деятельностью. Для достижения этой цели необходимо учитывать следующие факторы:

- ✓ основные возрастные особенности детей;
- ✓ знания разносторонних особенностей в преподнесении материала; в понимании того, что преподаватель хочет дать и взять, в умении увлечь ребёнка своим замыслом;

- ✓ построение, планирование, форма музыкальных занятий;
- ✓ умение подобрать наглядный и дидактический материал, разработка сценария каждого занятия;
- ✓ умение выбрать нужную методическую программу по каждому виду деятельности и правильно воспользоваться ею, грамотно применить в работе.

Виды музыкальной деятельности могут быть довольно разнообразными. Совсем не обязательно, чтобы каждое занятие проходило по одной и той же схеме. Возможен вариант, что один раз будет больше времени уделено пению, в следующий – слушанию, потом – обсуждению музыкального материала и т. д. Главное – дать возможность каждому «побыть» композитором, музыкантом – исполнителем, актёром, хореографом, исследователем и т. д. При этом можно будет наблюдать, насколько больше становятся творческие возможности детей, богаче фантазия. Содержание таких занятий должно быть образно, наглядно и увлекательно.

По свидетельству учёных, люди, испытавшие радость творчества, совсем по-другому живут и работают, становятся талантливее во многих других областях.

Неважно, чем в будущем придётся заниматься нашим ученикам: строить дома, лечить людей, учить детей и т. д. Значение имеет, что они будут делать это творчески, с фантазией, любовью, выдумкой. Творческий, социально адаптированный человек обязательно будет работать лучше, с ним будет интереснее общаться.

Приведём вкратце некоторые виды деятельности.

Речевые упражнения: поиск рифмы, сочинение стихов, поиск выразительных речевых интонаций и т. д. Движение: координация движений в связи с ритмом, координация движений в связи с звуковысотностью и штрихами и т. д. Театральная, творческая игра: ролевая игра по заданной песне, импровизация на музыкальное произведение без текста и т. д. Импровизация: подбор классического музыкального произведения под определённое стихотворение, составить программу концерта из произведений классиков и т. д. Пение: сольное, хоровое, ансамблевое и т. д. Слушание произведений отечественной и зарубежной классики и современных композиторов. Усвоение понятий музыкального, театрального и художественного видов искусства. Кроме таких заданий, в урочное время необходимо также включать задания по самостоятельному слушанию музыки великих мастеров с последующим обсуждением услышанного.

Одним из главных критериев заданий на занятиях должна быть их содержательная сторона, нацеленная на личностную значимость для каждого воспитанника, на поиск личностного смысла.

Из-за склонности детей к активной физической деятельности их внимание во время репетиции трудно сконцентрировать на длительный срок. Это обязывает преподавателя к большой творческой активности. Он должен найти пути интенсивного воздействия на детей, часто менять методы обучения, не терять темпа работы. Во время занятий хорошо проводить в меру подвижные музыкальные игры с обязательным отдыхом перед началом пения.

Таким образом, образовательный материал можно расположить по следующей схеме:

- ✓ творческая деятельность – речевая, пластическая, театральная, музыкальная, иная;
- ✓ творческое самообучение танцу, пению, игре на музыкальных инструментах, дирижированию, в т. ч. средствами аутоmodellирования и двигательной-изобразительной наглядности;
- ✓ импровизации – вокальные, инструментальные, пластические;
- ✓ усвоение общих художественных закономерностей через адекватную творческую деятельность;
- ✓ усвоение понятий музыкального искусства через адекватную творческую деятельность с систематизацией круга музыкальных предпочтений.

Актуальной в педагогическом процессе является возможность вызвать эмоциональный отклик на музыку, пробудить интерес к искусству, воспитать способность чувствовать в красоте музыкальной интонации отражение духовности человека. Сопричастность к ней через механизмы музыкального восприятия создаёт необходимые предпосылки для эстетического воспитания ребёнка средствами музыки.

Важным является активное посещение экскурсий, концертных залов и театров. Приобщение как к классической, так и к современной музыке является средством формирования художественно-эстетической культуры. Необходимо участие в различных конкурсах и концертах. Коллективная творческая работа детей не только способствует их всестороннему развитию, но и формирует их нравственные качества, идейные убеждения, а сознание того, что участник хора – это частица одного большого коллектива, благотворно влияет на воспитание коллективизма, дружбы и доброты, которые остаются у детей на всю их сознательную последующую жизнь.

Немалую роль играют также беседы с родителями воспитанников о значении музыкальных занятий для общего воспитания ребёнка. Вызвать уважение родителей к занятиям пением не менее важно, чем воспитать у самих детей привязанность к нему. Дети в своих увлечениях подчас непостоянны, поэтому твёрдая заинтересованность родителей в посещении их ребёнком хоровых занятий часто определяет долговременную работу воспитанника в коллективе. Важно, чтобы родители убедились в положительном воздействии занятий музыкой на развитие их ребёнка.

Все преграды в работе с детьми преодолимы, если преподаватель любит своих воспитанников, постоянно совершенствуется в профессии и обладает незаменимым для учителя качеством, о котором великий педагог В. А. Сухомлинский сказал: «Важнейшей добродетелью педагога, было, есть и будет – терпение» [5].

Литература

1. Арсенина Е.Н. Музыка. 1–7 классы. – Волгоград: «Учитель», 2009.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1987.
3. Олейник М.А. Формирование личностно-ориентированного профессионального мышления будущих учителей музыки. Автореферат. – Волгоград, 1996.
4. Смолина Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания. – Ярославль: «Академия развития», 2007.
5. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев, 1974.
6. Шацкий С.Т. Что такое клуб?// Избр.пед.соч. в 2 тт., т. 1 – М., 1980.
7. Юдина Е.И. Первые уроки музыки и творчества – М.: «Аквариум ЛТД», 1999г.
8. Развитие детского голоса. Под ред. В.Н. Шацкой. Изд-во «Академия педагогических наук РСФСР». – М.: 1963.