

Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся...

Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего ее слушать...

Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее. Благодаря музыке вы найдете в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках.

В.В.Шостакович.

1. Музыка как вид искусства.

Музыка, как вид искусства, оказывает огромное эмоциональное воздействие на человека. Она, непосредственно обращаясь к чувствам, вызывает независимые от воли человека, глубокие эмоциональные реакции. Музыка отражает определенные жизненные моменты и создает особое отношение к ним. Музыка возникла в глубокой древности. Издавна музыка признавалась важным и незаменимым средством формирования личностных качеств человека, его духовного мира. Музыкальное искусство, непосредственно и сильно воздействующее на человека уже в первые годы его жизни, занимает большое место в его общем культурном развитии. Музыка величайший источник эстетического и духовного наслаждения. Она вызывает эмоциональный отклик, взволнованность, стремление к действию. Она способна вдохновить, зажечь человека, вселить в него дух бодрости и энергии, но может и привести в состояние печали или тихой грусти. Сравнивая музыку и некоторые другие искусства, мы видим, что их выразительные возможности неодинаковы. Конкретная мысль, либо связанная с каким-нибудь отдельным явлением, с описанием факта, либо представляющая какое-нибудь логическое или научное обобщение, легко может быть выражена словами. Поэтому воплощение таких мыслей является достоянием прежде всего того искусства, которое оперирует словами, то есть литературы. В частности, это относится к тому виду литературы, который особенно близок к музыке, - к поэзии. Мы знаем, что стихи отличаются от прозы в первую очередь своей ритмической организованностью, определенным чередованием акцентированных и не акцентированных слогов, наподобие сильных и слабых долей в музыке, стихи бывают оформлены тем или иным порядком строк, иногда связаны с повторностью (в музыке, как мы видим, повторение частей – так называемая “

реприза”- играет огромную роль); рифма, то есть сходство окончаний, тоже придает стихам оттенок повторности, то еще больше сближает их с музыкой, где сходство небольших частей есть одна из основ музыкальной формы; в поэзии придается особое значение самой звучности стиха как таковой, его окраске, зависящей от подбора различных гласных и согласных - мягкой или острой, звонкой или затуманенной . Наконец, в поэзии важны не только описываемые события или пейзажи – в ней необычайно большое место принадлежит чувству, настроению, а как мы вскоре убедимся, именно область лирических чувств породила в музыке особенное богатство жанров.

Итак, музыка и поэзия имеют множество точек соприкосновения. Недаром эти два искусства так часто и естественно сочетаются, порождая важнейшие музыкальные жанры. И все – таки выразительные возможности даже этих двух столь родственных искусств не совпадают. При всех общих с музыкой чертах - конструктивной оформленности и размеренности стихов, самостоятельном значении звукового колорита, преимущественной лиричности – поэтические образы обладают в своей массе большей конкретностью, музыкальные же образы – большей обобщенностью. Можно ли представить себе переданными музыкой без содействия слова такие, например, стихи:

Мой дядя самых честных правил.

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.

Тем большим оказывается различие музыки и прозы. У нас нет возможности высказать, к примеру, мысль “ Какая сегодня прекрасная погода!” или “ Земля имеет форму шара”, сыграв их на фортепиано или скрипке. И это не удивительно, ибо музыка не дает видимых образов, не говорит словами и понятиями, она говорит только звуками. Музыка не выражает наши мысли так же прямо, так же непосредственно и наглядно, как слово писателя, картина художника, драматическое произведение. Она в этом отношении ближе таким искусствам обобщенной выразительности, как хореография и архитектура. Хореография тесно связана с музыкой, которая служит ей не только фоном, но, более того, своего рода вдохновительницей движений. Архитектура роднится с музыкой в своей исключительно высокой и закономерной конструктивной организованности. Иногда говорят, что музыка – в отличие от некоторых других искусств – не имеет подобий в жизни, лишена жизненных прообразов. Верно лишь то, что эти прообразы не всегда очевидны или их связь с музыкой не отличается такой непосредственностью, какую мы видим, например, в искусствах изобразительных.

Самый характер человеческих переживаний, смены их интенсивности отражены и в эмоциональной окраске музыки и ее динамике. Но если мы выйдем за пределы человеческой психики, то также столкнемся с прообразами музыкальных явлений. В природе огромное значение имеет повторность – смена этой повторности содержит контраст, противопоставление : свет и тьма, тепло и холод. А известно, что и повторность и контраст представляют собой основополагающие принципы музыкальной формы.

Специфика искусства по сравнению с другими формами общественного сознания (наука, мораль) заключается в том, что оно обобщает жизненные явления в художественной форме, в художественных образах.

Художественный образ – это средство типизации жизненных явлений в искусстве, в котором нечто общее выражено через неповторимо индивидуальное.

Художественный образ содержит обобщение, данное через единичное, особенное. В художественном образе всегда отражены в единстве чувственные и смысловые моменты.

Музыка как живое искусство рождается и живет в результате единения всех видов деятельности. Общение между ними происходит через музыкальные образы. В сознании композитора под воздействием музыкальных впечатлений и творческого воображения зарождается музыкальный образ, который затем воплощается в музыкальном произведении. Слушание музыкального образа, т. е. жизненного содержания, воплощенного в музыкальных звуках, обуславливает все остальные грани музыкального восприятия.

Музыкальный образ – это воплощенный в музыке образ (чувства, переживания, мысли, размышления и т. д.). Музыкальный образ – это вместе взятые характер, музыкально-выразительные средства, общественно-исторические условия создания, особенности построения, стиль композитора. Образы бывают – лирические, эпические, драматические, сказочные, комические.

Музыкальный язык является, подобно другим языковым системам, организацией такого рода, представление которой в виде иерархической системы обладает большей объяснительной силой, чем простое таксономическое описание.

Вследствие этого принимается, что наблюдаемые нами музыкальные тексты составляют “ музыкальную речь”, являющуюся реализацией, порождением некоторой идеальной (не наблюдаемой непосредственно) системы музыкального языка.

Музыкальный язык – система, реализующаяся отнюдь не только в художественных текстах, сокращающих некоторые закономерности построения. Музыкальная речь – состоит из бесконечного множества текстов.

Существует так называемая программная музыка, в которой композитор либо указывает название произведения, т. е. подразумевает наличие некоторой обобщенной программы, либо пишет музыку на определенный литературный текст. В программной музыке чаще встречаются различного рода изобразительные моменты, но важно отметить, что даже ярко изобразительные произведения всегда имеют эмоциональную окраску: чириканье птички может быть приветливым, веселым, а может быть встревоженным; шум волн – умиротворенным или грозным. Поэтому выразительность всегда присуща музыке, а изобразительность имеет вспомогательное значение. Изобразительность присутствует далеко не в каждом произведении, но даже ярко изобразительная музыка всегда выражает настроения, эмоционально-психологические состояния. Содержание непрограммной музыки: сонат, квартетов, трио – составляют эмоции. Насыщенная живыми интонациями, выражающими определенные человеческие переживания, она отражает через эмоции реальную жизнь, которая является источником этих переживаний. Непрограммная музыка выражает только эмоциональное содержание. Но это содержание обязательно есть. Им определяются особые познавательные возможности музыкального искусства. Музыкальный образ создается определенным сочетанием средств музыкальной выразительности. Например, грозный характер можно передать достаточно громкой динамикой, низким регистром в соединении со сдержанным темпом. Роль отдельных музыкальных средств в создании образа бывает неодинакова. В каждом музыкальном образе доминируют определенные средства выразительности. Выразительность языка музыки во многом сходна с выразительностью речи. Отражая жизнь и выполняя познавательную роль, музыка воздействует на человека, воспитывает его чувства, формирует вкусы. Он находит в музыке отзвуки того, что пережил, прочувствовал. Имея широкий диапазон содержания, музыка обогащает эмоциональный мир слушателя.

2. Проблемы музыкально-художественного воспитания детей. Задачи музыкального воспитания.

Основой теории музыкального воспитания детей являются огромные познавательные и воспитательные возможности музыкального искусства. Впечатления детства глубоки и сильны, порой неизгладимы; использование музыкального искусства для углубления этих впечатлений – вот важная задача, которую стремятся осуществить педагоги в процессе воспитания детей

дошкольного возраста. Они пользуются музыкой как одним из средств эмоционально-образного познания ребенком окружающей жизни, формирования его личности. Детский сад не ставит перед собой задачу воспитания будущих исполнителей- профессионалов. Его цели – воспитывать средствами музыкального искусства чувства ребенка, его характер и волю, способствовать тому, чтобы музыка проникала в его душу, вызывала ответную реакцию, живое осмысленное отношение к окружающей действительности, глубоко связывала его с ней.

Познание мира через художественный музыкальный образ обогащает личность ребенка, способствует всестороннему развитию и формированию его мировоззрения. Поэтому каждое музыкально-художественное впечатление, каждый музыкально-художественный образ должны помимо своего эстетического назначения служить делу ознакомления ребенка с явлениями окружающей его жизни. Отсюда музыкальное воспитание подрастающего поколения в нашей стране понимается как процесс передачи ему общественно-исторического опыта музыкальной деятельности с целью его подготовки к будущей работе во всех областях жизни. Ребенок, усваивая способы музыкально-художественной деятельности, всесторонне обогащает свою личность. С помощью музыкального искусства он как бы входит внутрь жизни, отраженной в свете определенного мировоззрения. При этом очень важно то, что переживание образа создает определенное отношение к нему, формирует моральные оценки, имеющие гораздо большую силу, чем оценки просто сообщаемые и усваиваемые. Следовательно, музыкальное воспитание необходимо использовать в целях формирования мировоззрения детей. В результате всей суммы разнообразного музыкального воздействия в детстве человек должен стать подлинным любителем музыки, культурным слушателем, способным иметь о ней собственное суждение. Но не всякое музыкальное произведение по своему содержанию соответствует этим важным воспитательным задачам. Музыкальный материал для детей должен быть тщательно подобран.

Музыканты-педагоги в первую очередь используют для работы с детьми произведения, отображающие важные события в жизни народа, его героическую историю, произведения, отражающие картины и явления природы, народную музыку. Музыкальный материал для детей также тщательно подбирается с точки зрения его воспитательной и художественной ценности.

Произведения, используемые в работе с детьми дошкольного возраста, должны отвечать следующим художественно-педагогическим требованиям:

- быть высокоидейным, способствовать пробуждению и развитию гуманных чувств;

- быть художественным;
- эмоционально насыщенными;
- содержательными и занимательными по сюжету;
- мелодичными;
- простыми по форме и доступными по содержанию.

Но не только музыкальный материал разнообразный по тематике и художественный по форме музыкальный материал оказывает воспитательное воздействие на детей. Этому способствуют и методы его преподнесения. Мало только уделить внимание технически точному исполнению произведения. Необходимо подчинить технику сознательно-выразительной интерпретации для того, чтобы помочь детям более глубоко воспринять музыкальный образ, осмыслить его содержание. В связи с этим первостепенное значение в процессе музыкального воспитания играют принципы сознательности и активности. Ни что не должно быть заучено без понимания смысла и значения, выразительных свойств музыкальных явлений. Отсюда вытекает необходимость использования принципа наглядности, т. е. образования музыкальных впечатлений на основе конкретных музыкальных образов. И, наконец, все приобретенные детьми знания должны найти себе применение в практической музыкальной деятельности, соответствующей возрасту ребенка.

Музыка для ребенка – мир радостных переживаний. Чтобы открыть перед ним дверь в этот мир, надо развивать у него способности, и прежде всего музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость. Иначе музыка не выполнит свои воспитательные функции. В самом раннем возрасте малыш выделяет музыку из окружающих его звуков, шумов. Он сосредотачивает свое внимание на услышанной мелодии, замирает на какое-то время, прислушивается, реагирует улыбкой, гулением, отдельными движениями. Дети постарше обладают психическими способностями. Они осмысливают некоторые связи между явлениями, способны сделать простейшие обобщения – определить, например, характер музыки, назвать, по каким признакам сыгранная пьеса веселая. Радостная, спокойная или грустная. Им понятны и требования – как надо спеть различную по характеру песню, как двигаться в спокойном хороводе или в подвижной пляске. Складываются также и музыкальные интересы: оказывается предпочтение тому или другому виду деятельности, жанру музыки.

К шести-семи годам наблюдаются первоначальные проявления художественного вкуса – способность дать оценку произведениям и их исполнению. Певческие голоса в этом возрасте приобретают звонкость,

напевность, подвижность. Выравнивается диапазон, вокальная интонация становится более устойчивой. Если четырехлетние дети еще нуждаются в постоянной поддержке взрослого, то при систематическом обучении большинство шестилетних детей поет без инструментального сопровождения.

Действия детей на музыкальных занятиях направлены на выполнение учебных и творческих заданий. Они усваивают исполнительские навыки и импровизируют собственные незатейливые мелодии, а при исполнении различных танцев стремятся по-своему передать различные танцевальные движения, музыкально-игровые образы.

Разностороннее развитие личности ребенка обеспечивается благодаря тесной взаимосвязи эстетического воспитания с нравственным, умственным, физическим. Осуществлению идейно-нравственного воздействия помогают правильно разработанная программа и подобранные в соответствии с возрастными возможностями детей произведения. Но самое главное – это “школа чувств”, которые формируются благодаря особому свойству музыки – вызывать сопереживание слушателей. На музыкальных занятиях активизируется также познавательная и умственная деятельность. Дети о многом узнают, внимательно слушая произведение. Однако воспринимают они лишь самые общие черты, самые яркие образы. При этом эмоциональная отзывчивость не утрачивает своего значения, если перед ребенком будут поставлены задачи вслушаться, различить, сравнить, выделить выразительные средства. Эти умственные действия обогащают и расширяют сферу чувств и переживаний ребенка, придают им осмысленность.

Гармоничность музыкально-эстетического воспитания достигается лишь в том случае, когда используются все виды музыкальной деятельности, доступные дошкольному возрасту, все творческие возможности растущего человека. Вместе с тем, усложняя педагогические задачи, нельзя злоупотреблять особой детской восприимчивостью. Само музыкальное искусство, его особенности выдвигают перед педагогом необходимость ряда специфических задач:

1. Воспитывать любовь и интерес к музыке. Только развитие эмоциональной отзывчивости и восприимчивости дает возможность широко использовать воспитательное воздействие музыки.
2. Обогащать впечатление детей, знакомя их в определенно организованной системе с разнообразными музыкальными произведениями и используемыми средствами выразительности.
3. Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, формируя восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в

- области пения, ритмики, игры на детских инструментах. Знакомить с начальными элементами музыкальной грамоты. Все это позволит им действовать осознанно, непринужденно, выразительно.
4. Развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности, ладовысотный слух, чувство ритма), формировать певческий голос и выразительность движений. Если в этом возрасте ребенка обучают и приобщают к активной практической деятельности, то происходит становление и развитие всех его способностей.
 5. Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса. На основе полученных впечатлений и представлений о музыке проявляется сначала избирательное, а затем оценочное отношение к исполняемым произведениям.
 6. Развивать творческое отношение к музыке прежде всего в такой доступной для детей деятельности, как передача образов в музыкальных играх и хороводах, применение новых сочетаний знакомых танцевальных движений, импровизация попевок. Это помогает выявлению самостоятельности, инициативы, стремления использовать в повседневной жизни выученный репертуар, музицировать на инструментах, петь , танцевать. Конечно, такие проявления более характерны для детей среднего и старшего дошкольного возраста.

3. Психологические основы музыкального воспитания дошкольников .

Музыкально- эстетическое воспитание направлено на совершенствование многих свойств личности ребенка. Педагоги, опираясь на данные физиологии и психологии, должны заботиться об оптимальном выборе и соотношении воспитательных воздействий, поскольку от этого зависит их эффективность.

Занимаясь пением, слушанием музыки и музыкально- ритмическими движениями, необходимо опираться на знание особенностей психики детей младшего возраста, природы возникновения их эстетических чувств, потребностей, склонностей.

Психологическая наука определяет способности как индивидуально- психологические свойства личности, которые обеспечивают ей более или менее не рождается с теми или иными способностями. Они формируются в

определенных исторических условиях, в которых вырабатывается потребность в них и предъявляются требования к их развитию.

Б. М. Теплов включает в понятие “ способность ” три признака:

1. Под способностями понимаются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого.
2. Не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей.
3. Понятие способность не сводится к тем знаниям и умениям, которые уже выработаны у данного человека.

Таким образом, способности- это индивидуальные особенности, которые не сводятся к наличным навыкам, умениям или знаниям, но могут объяснить легкость и быстроту приобретения этих знаний, умений и навыков.

Большое внимание природе способностей уделяли психологи и музыковеды С.П. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский и др. В их работах сформулированы

1. Способности – это индивидуально-психологические свойства личности, которые обеспечивают ей более или менее высокую пригодность к тем или иным видам деятельности.
2. Задатки- врожденные анатомо-физиологические особенности человека, на основе которых можно формировать самые различные способности. Они не имеют социальной направленности. На основе одних и тех же задатков могут развиваться неодинаковые способности.
3. Одаренность – качественно своеобразное сочетание способностей, необходимых для успешного выполнения человеком какой-либо деятельности.
4. Для успешного выполнения деятельности кроме способностей человеку необходимо еще и обладание знаниями, умениями и навыками, которые, как и способности, приобретаются в процессе общественно- трудовой практики и прежде всего в процессе воспитания и обучения.

Итак, при организации процесса музыкального воспитания детей необходимо учитывать тот факт, что музыкальные способности наилучшим образом

развиваются на основе анатомо-физиологических задатков в процессе разнообразной музыкальной деятельности. Педагоги многих стран спорят о том, нужно ли учить музыке всех детей или только особо одаренных. Современная педагогика считает, что музыке как профессии следует обучать детей, имеющих влечение к ней и отличные музыкальные способности, но общее музыкальное воспитание должно распространяться на всех детей. И главной задачей массового музыкального воспитания педагоги-музыканты считают не столько обучение музыке, сколько воздействие через музыку на духовный мир учащихся, прежде всего на их нравственность.

Используемая литература:

1. А.Н. Зимина Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Учебное пособие.- М.; ТЦ Сфера, 2010.- 320 с.
(Учебное пособие.)
2. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандашвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. [Текст] –М., 1998.
3. Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е. Красовская.- М.: Советский композитор, 1991-192 с.
4. Никеева И.А. История музыки, Учебное пособие / И.А. Никеева, Л.Р Фаттахова. – Омск: ОГУ, 2004.-84 с.
5. Интернет ресурсы.