

Муниципальное образовательное учреждение
Дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 8 им.Н.А.Капишникова» п.Мундыбаш

Лекция-беседа

«Музыка как фактор духовного
развития личности школьника»

Выполнил: Преподаватель
по классу фортепиано
Шевелева Н.В.

Мундыбаш-2012г.

*"Музыка воодушевляет весь мир,
снабжает душу крыльями,
способствует полету воображения;
музыка придает жизнь
и веселье всему существующему...
Ее можно назвать воплощением
всего прекрасного и
всего возвышенного".*

Платон

К сожалению, во всем мире за последние 50 лет прогрессирует падение духовности, сопровождаемое некоторыми процессами, имеющими негативные последствия для человека. Это - технократизм, приоритет материальных ценностей над духовными, коммерциализация искусства и, в итоге, утилизация нравственности.

По замечанию Х. Ортеги, в массу людей вдохнули силу современного прогресса, но забыли о духе. "Современный человек, ощутив свою победу, свое большинство, воображает себя совершенным. Если вся предыдущая культура старалась преодолеть архаические черты, заложенные в природе человека, возвысить и одухотворить их, то в XX веке вся архаика выступила без маски. Атавизмы, живущие в глубине человека, празднуют свою победу в феномене массового искусства. Что ждет этого человека, какой жизнью ему суждено жить?" - задавал вопрос испанский философ и отвечал: "Да никакой. Он обречен представлять собой другого, то есть не быть ни собой, ни другим. Жизнь его неминуемо теряет достоверность и становится видимостью, игрой в жизнь, и притом чужую".

В наше время, когда с особой остротой стоит задача духовного возрождения общества, музыкальное искусство решает задачи гуманизации образования школьников. Сущность духовности - приобщение человека к общечеловеческой культуре и ценностям как ориентирам самореализации. Развитие человека без формирования духовной сферы приводит к тому, что он не развивается как творческий субъект, способный преодолеть противоречия личностного роста и выйти на высокий уровень духовного развития.

Музыкальное искусство - одно из самых сильных средств, оказывающих на человека формирующее влияние. На протяжении всей истории человечества музыка активно использовалась в воспитании подрастающей личности. Она художественно и опосредованно отражает все стороны жизни, а значит, может быть использована в качестве фактора воспитания целостной

личности в современном социуме, а не только ее эстетической стороны. Канал ощущений, по которому идет эмоциональное восприятие музыкального произведения, самый прямой и самый доступный. Поэтому школа не должна игнорировать это сильнейшее средство влияния на детей. Однако в наши дни место уроков музыки в школьной программе не только неустойчиво, но испытывает постоянную тенденцию к сужению, к утере самостоятельной ценности. Современное положение в молодежной музыкальной культуре ставит общество и образование перед необходимостью обратить внимание на художественный уровень развития школьников, личности которых формируются сегодня, увы, под воздействием преобладающей массовой культуры, качество которой не выдерживает никакой критики.

На бесплодность предметов "художественного цикла", не учитывающих значения эмоционального переживания от встречи с прекрасным, указывал известный отечественный психолог А.А. Ме-лик-Пашаев. Он отмечал, что "не существует другой области педагогики, где наблюдалась бы такая растрата воспитательного потенциала, такой разрыв огромных возможностей и ничтожных результатов".

Приобщение школьников к музыкальному опыту происходит только через деятельность. Чтобы воспитать у детей любовь к музыке и потребность в ней, нужно предоставить им возможность самим действовать - активно и творчески. Организованные нами занятия были направлены на активность школьника как носителя собственного сознания, собственной воли и личностного отношения. С точки зрения психологии речь идет здесь о *мотивации*, которая играет роль движущей причины активности. Если приглашение послушать музыку основывается на предъявлении объекта "музыкальная разновидность человеческого языка", то мотивом становится "научиться общению посредством музыки". И чем выше значимость объекта (музыки), тем выше характер мотивации. Важно, чтобы педагог обладал аксиологическим мышлением, то есть знанием ценностей жизни и пониманием их роли. Тогда проживаемое отношение к музыке обретает характер ценностный, а значит, тот же характер получает и само содержание деятельности.

Основной психологический механизм проживания отношения - обретение школьником личностного ощущения ценности музыки, то есть значения, которое вдруг раскрывается для собственной жизни человека. Обретение личностного смысла в совместной деятельности протекает неуклонно, во-первых, потому что такая деятельность предполагает обогащение каждого участника новыми мотивами и смыслами, а во-вторых, потому что роль, предложенная каждому участнику, предполагает его напряженное духовное усилие по осмыслению происходящего. Это играет существенную роль в становлении личности как стратега собственной жизни.

Первый этап, открывающий школьникам ценность музыки, и последний этап, когда каждым ребенком осознается смысл музыки в его жизни, (а значит,

совершается "присвоение" музыки личностью), требуют высокого профессионального мастерства педагога и особой технологической оснащенности на занятиях. Перечислим профессиональные операции, которые мы использовали в момент представления школьникам музыки, как объекта деятельности:

- 1) выделить из всех сложных ситуаций реальной повседневной жизни музыку, взаимодействие с которой оказывает серьезное влияние на общий ход жизни;
- 2) отметить проблематичность взаимодействия людей с классической музыкой и предложить найти для себя хотя бы частичное решение проблемы;
- 3) спроецировать будущую потребность в музыке с точки зрения желаемой жизни;
- 4) сопоставить обстоятельства текущей жизни с их желаемым образом; указать детям на неведомую им сферу жизни и музыку, которую человечество причисляет к ценности, и вызвать интерес (или для начала -любопытство): "человечество ценит это, а вы без этого обходитесь, хорошо бы выяснить - почему".

С помощью таких операций мы пытались научить школьника вступать во взаимодействие с музыкой, осмыслить ее жизненную ценность, что помогало детям ощутить свободу личностного проявления.

Поскольку общение с музыкой определяется, в первую очередь, пониманием музыкального языка и способностью постигать содержание произведений, мы смоделировали процесс восхождения школьника от учебной музыкальной деятельности к свободному общению с музыкой.

Последовательность этапов повторяется в каждом цикле, одна в своем модифицированном виде. Так, первый цикл "*Учебная музыкальная деятельность*" обеспечивается методической установкой на восприятие музыки, прослушивание музыкального сочинения, осмысление впечатления в беседе с товарищами. Второй цикл "*Художественно-творческая деятельность*" обеспечивается установкой на творческое воспроизведение, на коллективное обсуждение процесса творчества. А третий -обеспечивается и поддерживается установкой на свободное общение с музыкой. Поэтапность в каждом цикле аналогична. В обобщенном виде методические этапы предстают следующим образом (*Схема 1*).

Свободным общением с музыкой можно считать то, которое складывается у школьников в процессе взаимодействия их с окружающими людьми в неурочное время. Свободное общение предполагает способность и возможность подростков начинать и прерывать его по своему желанию.

Анализ практики приобщения школьников к миру музыки позволил нам обнаружить четкую последовательность методов организации знакомства учащихся с музыкальными произведениями в зависимости от уровня их духовного развития.

От этапа к этапу ребенок в общении с музыкой развивает в себе как способность понимать музыкальный язык, так и сопереживать отраженной музыкой жизни во всех ее проявлениях.

Схема 1. Методы организации общения школьников с музыкальными произведениями в зависимости от уровня их духовного развития

Идентификация "Я" с музыкальным образом	Соотношение идеи и своего отношения	Выделение идеи музыкального произведения	Восприятие музыкального образа	Восприятие описательного содержания
<ul style="list-style-type: none"> -встреча с композитором -худ.самостоятельность - кружок - студия - вечер - концерт 	<ul style="list-style-type: none"> -обмен впечатлениями - дискуссия - сочинение - интервью - анкетирование - круглый стол - конференция 	<ul style="list-style-type: none"> - разъяснение -музыкальный анализ -ознакомление с оценкой критики -рекомендация литературы - дискуссия - цикл лекций - чтение книги 	<ul style="list-style-type: none"> - беседа -обмен впечатлениями -лекция демонстрация -тематическая музыкальная экспозиция -исторический экскурс - видеофильм 	<ul style="list-style-type: none"> - слушание - распознавание - угадывание -соревнование в знаниях -рассказ о музыке композиторе - концерт

Функция первого этапа - *расширить опыт восприятия музыкальных произведений и сформировать интерес к классической музыке.* На этом этапе учащимся предлагается ряд музыкальных произведений вне их дидактического смысла. И не страшно, что они не запомнят имя композитора или название произведения. Важен интерес детей, и его надо возбуждать и развивать. Обозначим условно первый этап как *"перцептивный"*.

Второй этап имеет иную функцию. Она состоит в пробуждении личностного отношения к воспринимаемому произведению. Школьник под влиянием педагога как бы "устанавливает отношения" между своим "я" и художественным образом. Производится интерпретация музыкального сочинения. Назовем этот этап как *"апперцептивный"*.

Третий этап выводит школьника на художественную мысль, на само явление, опосредованно отраженное в произведении. И следовательно, непосредственное воспитательное влияние фиксируется только на третьем этапе, когда сопереживание принадлежит отраженной жизни и идее, а не музыкальным звукам. Этот этап - *аналитический.* Если первый и второй этапы базировались на ощущениях и восприятии детей, то основой третьего этапа становится аналитическое мышление.

На четвертом этапе происходит сопоставление идеи и личностного отношения ученика к произведению. Этот этап - *оценочный*.

Наивысшим достижением будет принятие школьниками идей, воплощенных в музыкальном произведении: идентификация себя с героем сочинения, когда ребенок как бы переживает авторские чувства. И тогда музыка действительно выполняет свою воспитательную функцию, вводя юную личность в мир, полный сильных и сложных переживаний, передавая таким образом ребенку жизненный опыт.

Тактика учителя зависит от того, на каком этапе общения с искусством находятся его воспитанники. Соответственно этому должна быть выстроена система педагогических методов. Но, чтобы представить себе такую систему, необходимо решить вопрос этапности и последовательности - как влияния музыкального произведения на школьников, так и форм общения, возникающих по мере духовного развития личности.

Вызвать откровенные высказывания школьников о прослушанной музыке не всегда удается. Мы рекомендуем педагогам не форсировать проведение "музыкального анализа", лучше сосредоточить свое внимание и методические усилия на организации представления детям музыкального шедевра, хорошо продумывая сам процесс общения школьника с новым для него произведением.

Но это не означает, что педагог пассивно ожидает, когда школьник станет свободным собеседником. Такого не произойдет, если слушание музыки не будет содержать в себе элементов анализа и оценок впечатлений слушателей. Постепенно надо включать в эту сферу общения и некоторую доступную информацию о музыкально-выразительных средствах. Какую-то часть школьников это обязательно заинтересует и поможет им в их художественной деятельности. Организация процесса музыкально-художественной деятельности школьника основана на психологическом механизме педагогически инструментального восприятия музыкальных произведений. Эффективное восприятие музыки школьником определяется мерой познания художественно-образного языка и овладения им. Ключевым моментом данного процесса является перевод ученика от процесса ознакомления с музыкой к свободному общению с этим искусством через осознание его личностного смысла.

Самостоятельное владение музыкально-образным языком открывает перед человеком возможность выйти на общения с Другим "я" посредством этого художественного языка. Переход к свободному общению с музыкой становится решающим фактором развития духовного мира школьника. Но этот процесс должен быть обеспечен рядом необходимых психолого-педагогических условий:

1. Благоприятный социально-психологический климат в группе
2. Личностное психологическое заражение ценностным отношением к музыке педагога

3. Накопление интонационного опыта восприятия музыки разных эпох и стилей
4. Свободное диалогическое взаимодействие "учитель-ученик" и "ученик-ученик"
5. Проецирование будущей художественно-творческой деятельности в пространстве свободного времени и возможного варианта будущего свободного общения
6. Педагогическая поддержка ребенка в его первых самостоятельных шагах на пути к свободному общению с музыкой.

Путем естественного накопления музыкальных впечатлений осуществляется постепенное восхождение школьников к свободному общению с музыкой, которое ведет за собой развитие ясных, устойчивых представлений и переживаний. В результате меняется отношение к Человеку, происходит благотворное стремление к познанию души Другого.

Список литературы

1. Дуганова Л.П. Искусство как среда воспитания // Воспитать человека. - М.: Вентана-Граф, 2002.
2. Мелик-Пашаев А.А. Психологические проблемы эстетического воспитания и художественно-творческого развития школьников // Вопросы психологии - 1989. - №1. -С. 15.
3. Неменский Б.М. Мудрость красоты. О проблемах эстетического воспитания. - М.: Просвещение, 1987.
4. Хосе Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. - М.: Искусство, 1991. -С. 335.
5. Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания. - СПб.: Питер, 2005.